BÙI CÔNG THƠM

hành trình kỳ diệu đến trái tim

Tao âm thanh dẫn truyền cảm xúc
Vẽ họa kết luận cùng thanh phong
Xúc Cảm từng ngón tay tiêu luyện
Thiên trong sáo thổi tựa khói sương

Cayseothan

(+84) 974 888 288

Lời mở đầu

"Thiền trọng sáo đời tựa khói sương" đó là đích đến,mà tôi luôn mong muốn các bạn sẽ đạt được mỗi khi diễn tấu bộ môn này. Sáo trúc với tôi không chỉ là một loại nhạc cụ mà nó còn là một điều kỳ diệu mang giá trị tinh thần, giúp cho tâm hồn của mỗi người bay bổng và nhẹ nhàng hơn.

Nếu bạn tình cờ nhìn thấy cuốn sách này, thì có thể bạn sẽ chưa hiểu gì về nó,vì bạn chưa từng đồng hành cùng tôi ở khóa học cơ bản " Sáo trúc điều kỳ diệu đến trái tim phần I " còn nếu bạn chủ động để tìm đến cuốn sách này thì chắc chắn bạn đã từng là học trò của tôi.

Rất hân hạnh được chào đón các bạn đến với khóa học sáo trúc nâng cao và chuyên tu của tôi, ở khóa học này tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn, trên con đường chinh phục những kĩ năng chuyên sâu hơn của bộ môn sáo trúc, giải quyết triệt để những kĩ thuật còn thiếu sót liên quan đến ba vấn đề quan trọng bậc nhất của sáo trúc là hơi, lưỡi, ngón. Điều khác biệt của khóa học nâng cao này là hầu hết các bài học đều được thực hành trên các ca khúc, tác phẩm nổi tiếng của sáo trúc, nên có thể coi khóa học nâng cao là một thành quả của khóa học cơ bản.

Xin chúc các bạn sẽ học thật tốt và tận hưởng những thành quả được tạo nên từ chính sự nỗ lực của các bạn.

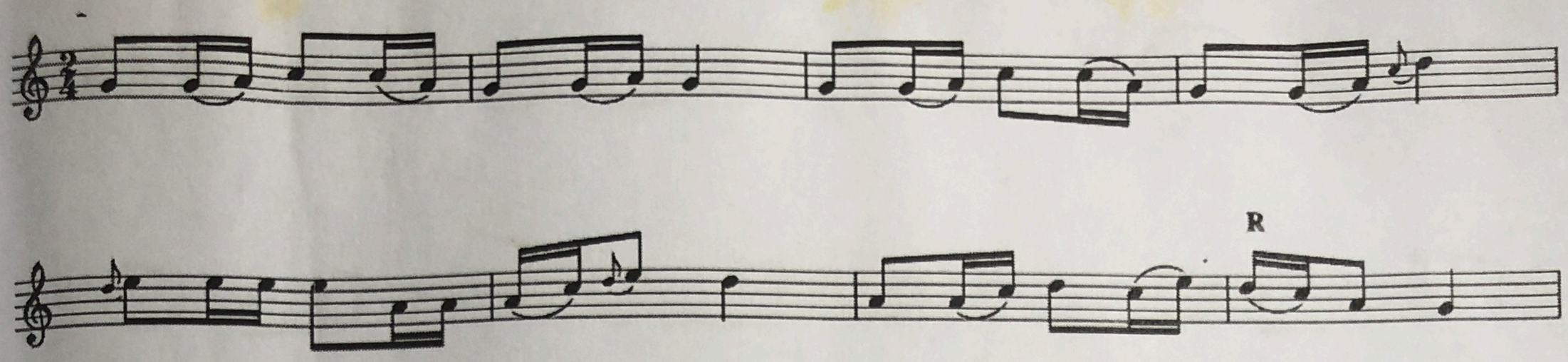
Khởi Động

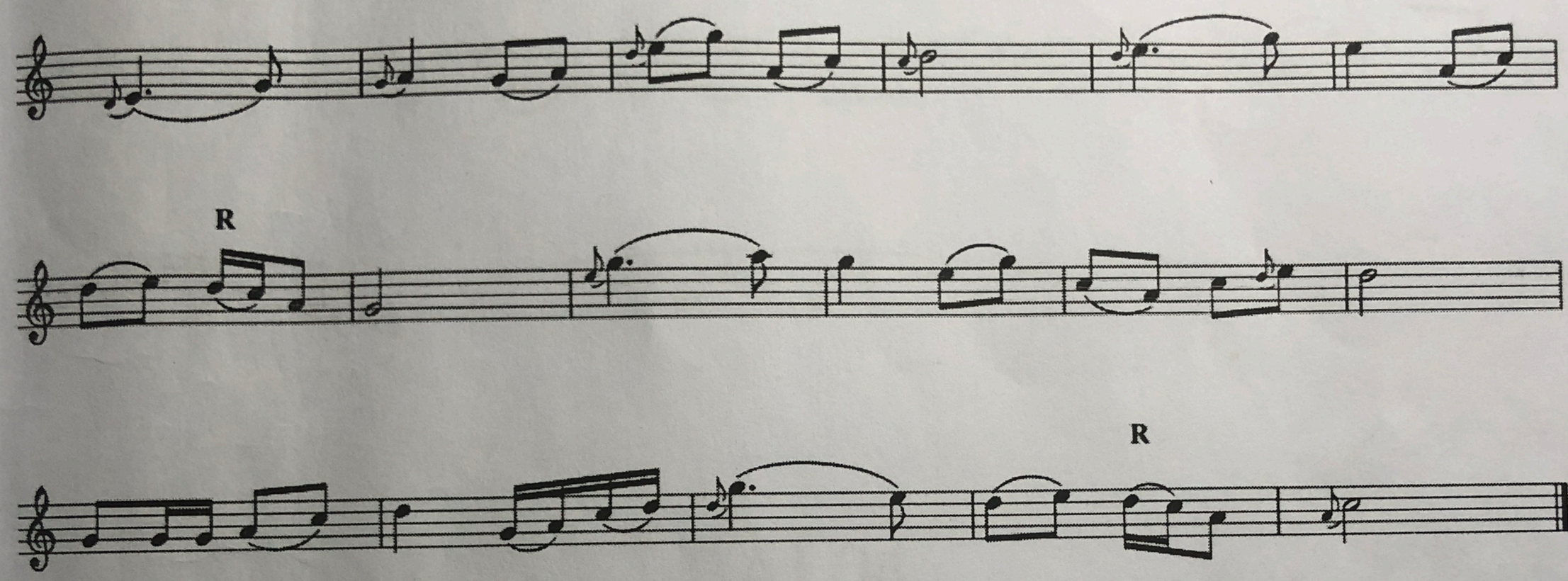
Khóa nâng cao sẽ là một hành trình tương đối dài và chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui, ý nghĩa cho các bạn bởi hầu hết các bài bản trong khóa này đều là những ca khúc, tác phẩm mà các bạn đã yêu thích bấy lâu nay. Tuy nhiên để cho hành trình này được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ thì chúng ta cần khởi động trước bằng cách ôn luyện lại những gì đã qua ở khóa cơ bản dựa trên những sáng tác mới có sự tổng hợp của các kĩ thuật, tiết tấu quan trọng. Sau đây chúng ta sẽ đến với 6 bài trong phần khởi động.

Chúc các bạn có một hành trình thuận lợi và nhiều niềm vui!

BÀI 01

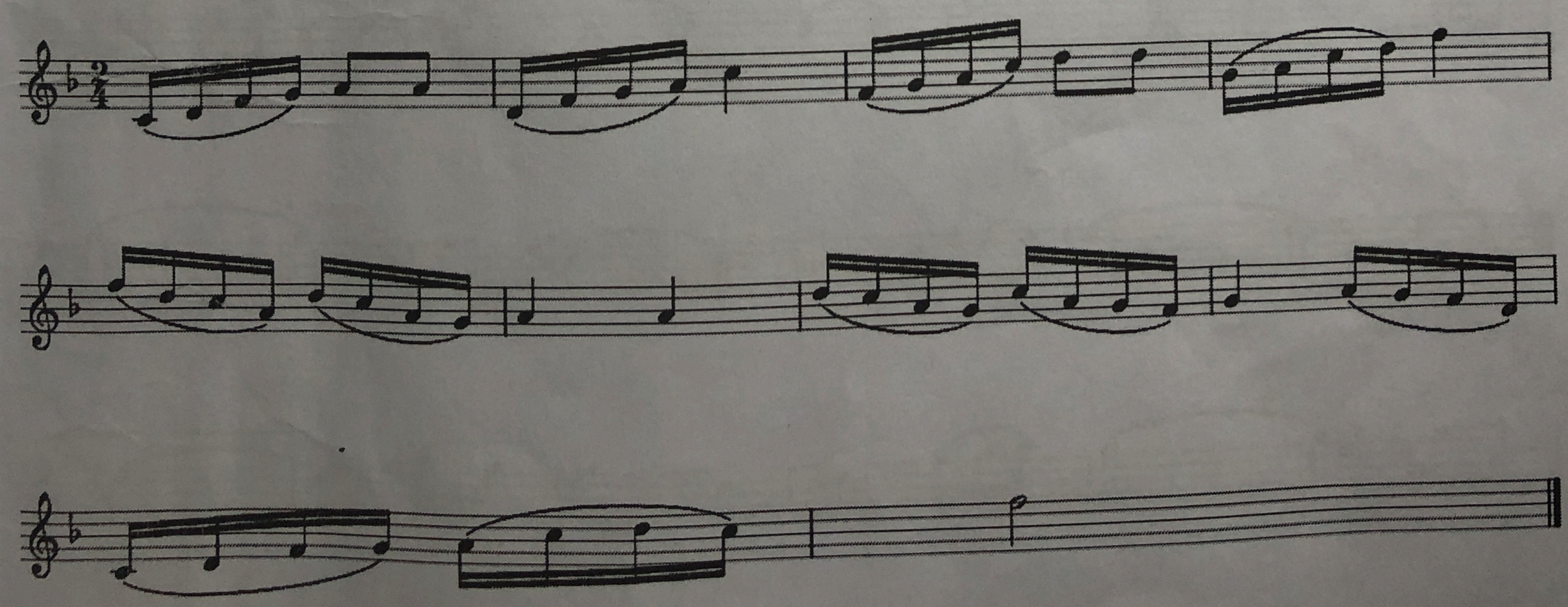
st Bùi Công Thơm





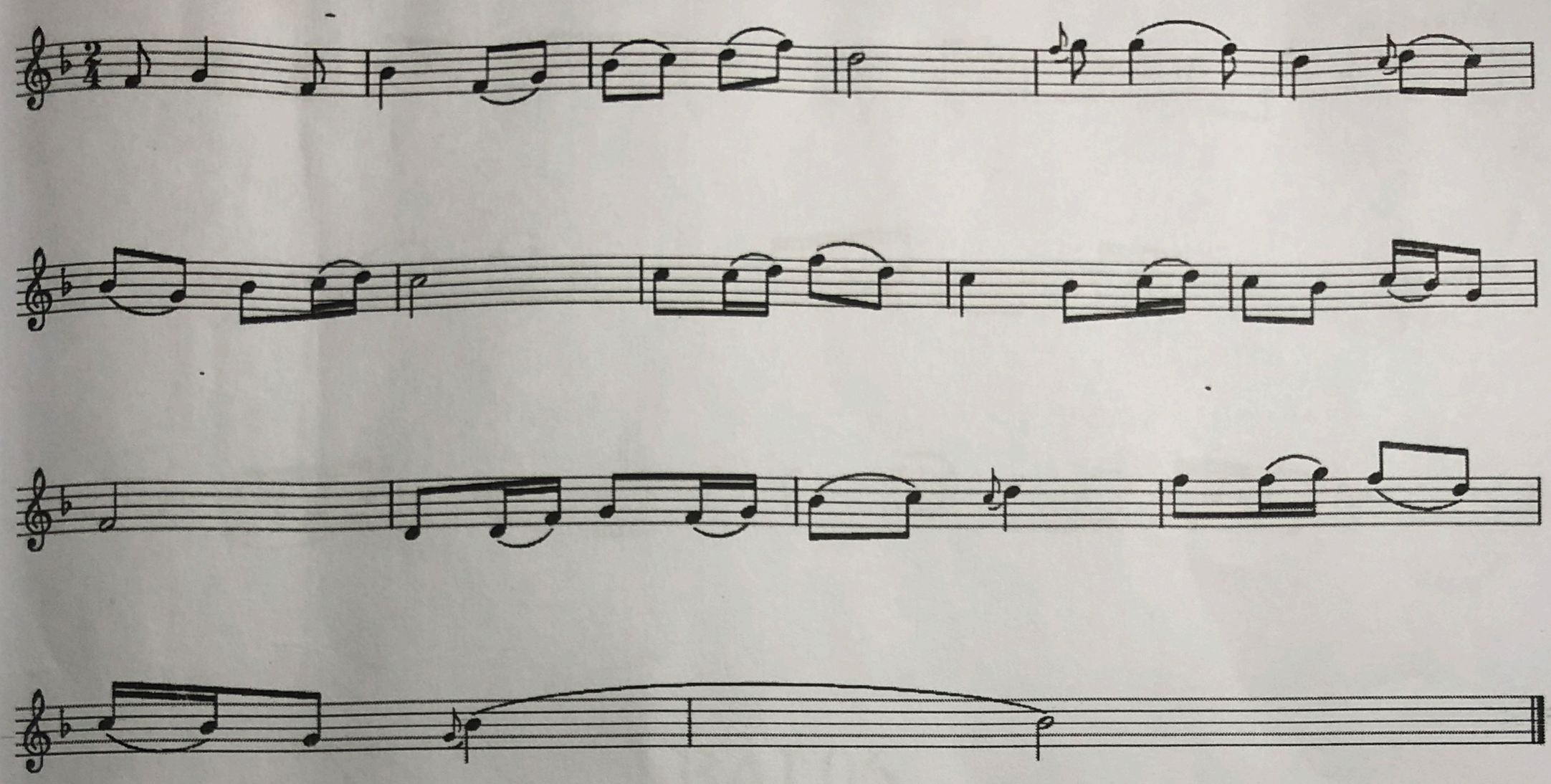
BÀI 02

st Bùi Công Thơm



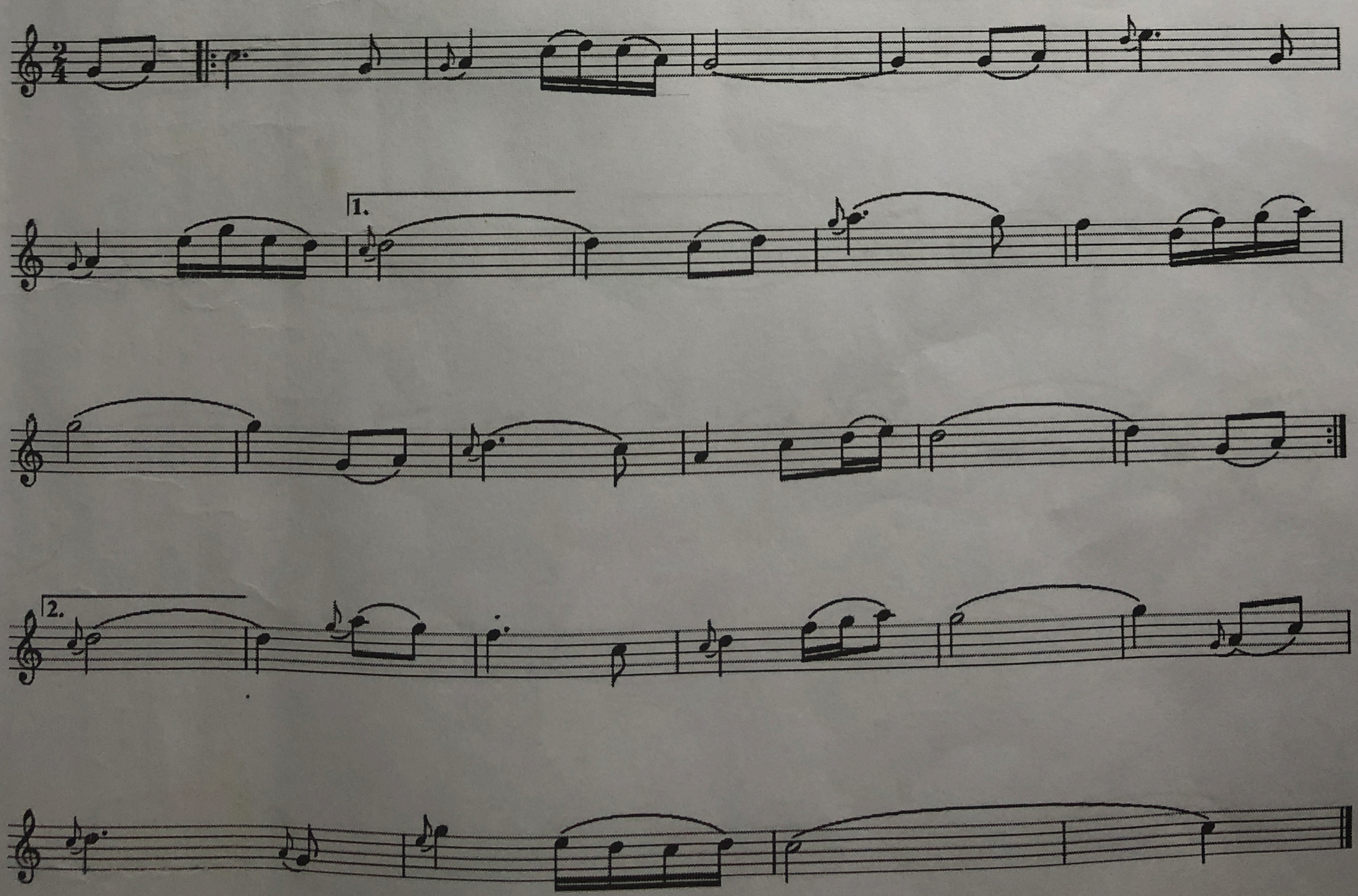
BÀI 03

st Bùi Công Thơm



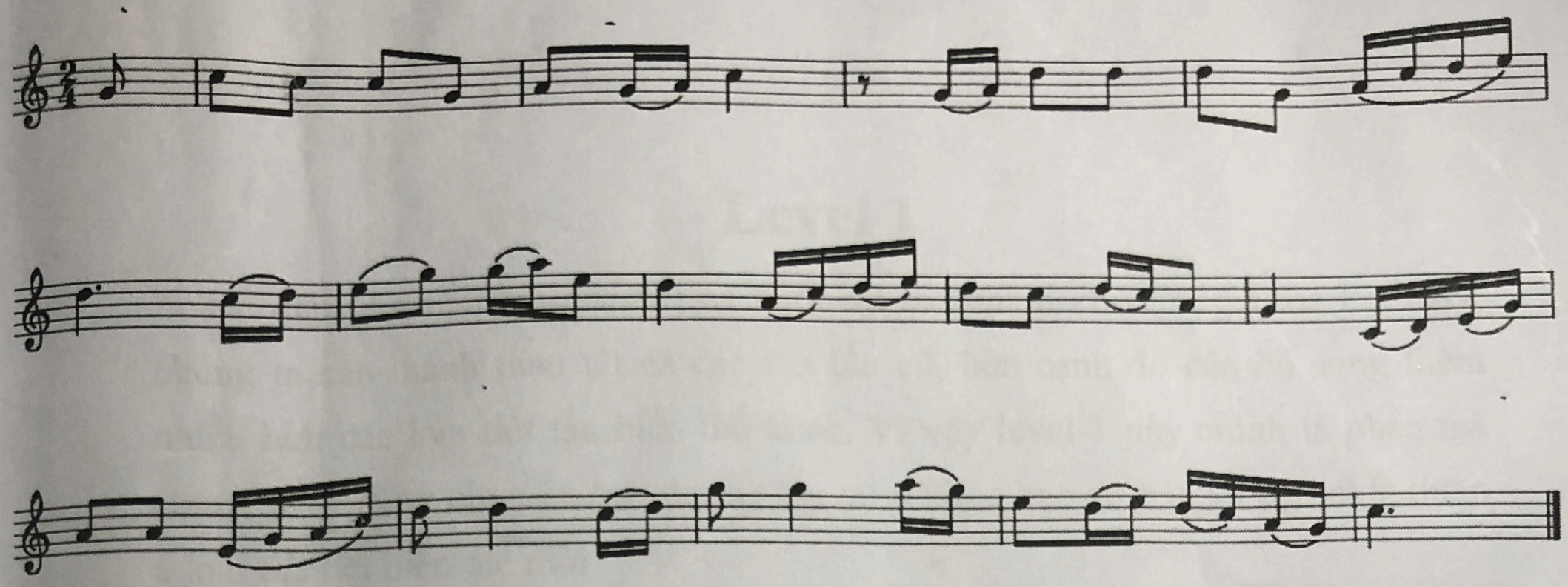
BÀI 04

st Bùi Công Thơm



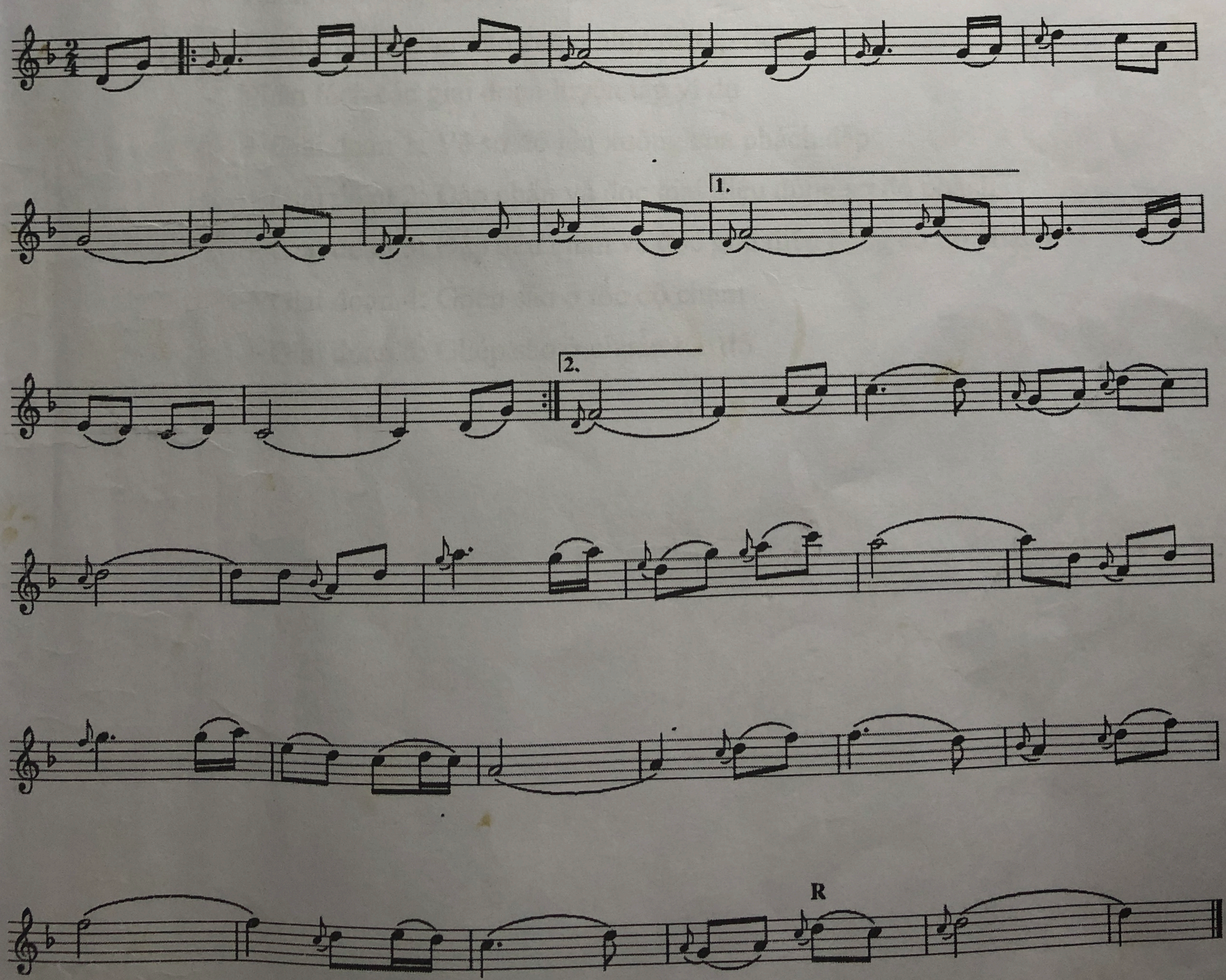
BÀI 05

st Bùi Công Thơm



BÀI 06

st Bùi Công Thơm



Level 1

Để đáp ứng hầu hết các bài ca khúc và tác phẩm khó trong khóa học này, chúng ta cần thành thạo tất cả các tiết tấu cũ, bên cạnh đó cần bổ sung thêm nhiều hơn các loại tiết tấu biến thể khác. Vì vậy level 1 này chính là phần mà chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các tiết tấu cũ ở khóa học cơ bản và cập nhật thêm 6 loại tiết tấu biến thể mới.

- Mục tiêu

  Đập đều chân và thổi thành thạo giai điệu theo đúng quy định về nhịp phách, vị trí đánh lưỡi, các ngón vuốt nếu có.

- Lưu ý

  - Luôn luôn tập từ chậm rồi mới tập đến nhanh.
  - Có thể phân chia nhỏ các ô nhịp để tập riêng.
  - Phân tách các giai đoạn luyện tập ví dụ

    + Giai đoạn 1: Vẽ sơ đồ lên xuống của phách đập

    + Giai đoạn 2: Đập chân và đọc giai điệu đúng sơ đồ phách

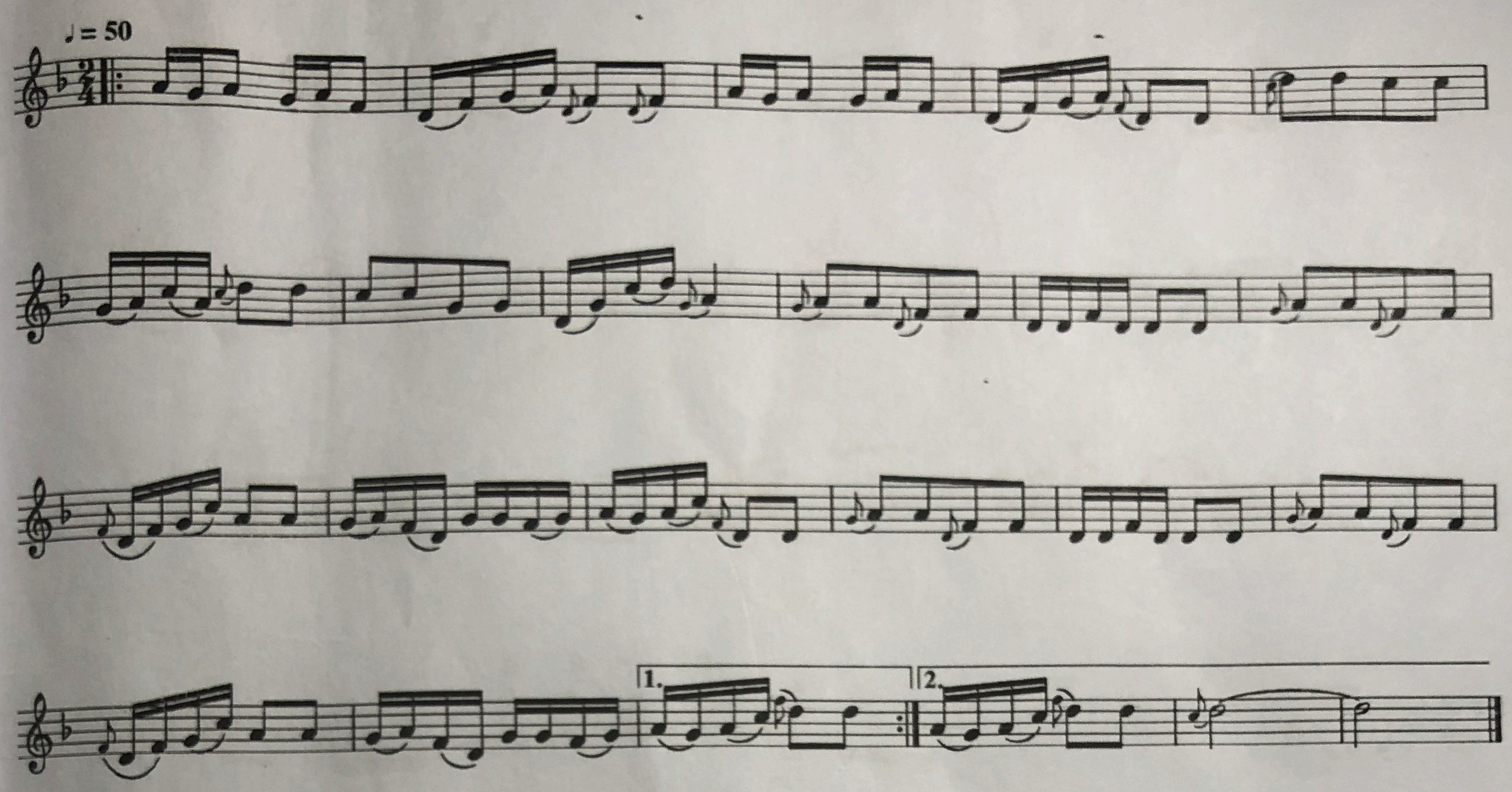
    + Giai đoạn 3: Đập đều chân và đọc giai điệu đúng sơ đồ phách

    + Giai đoạn 4: Ghép sáo ở tốc độ chậm

    + Giai đoạn 5: Ghép sáo ở chuẩn tốc độ

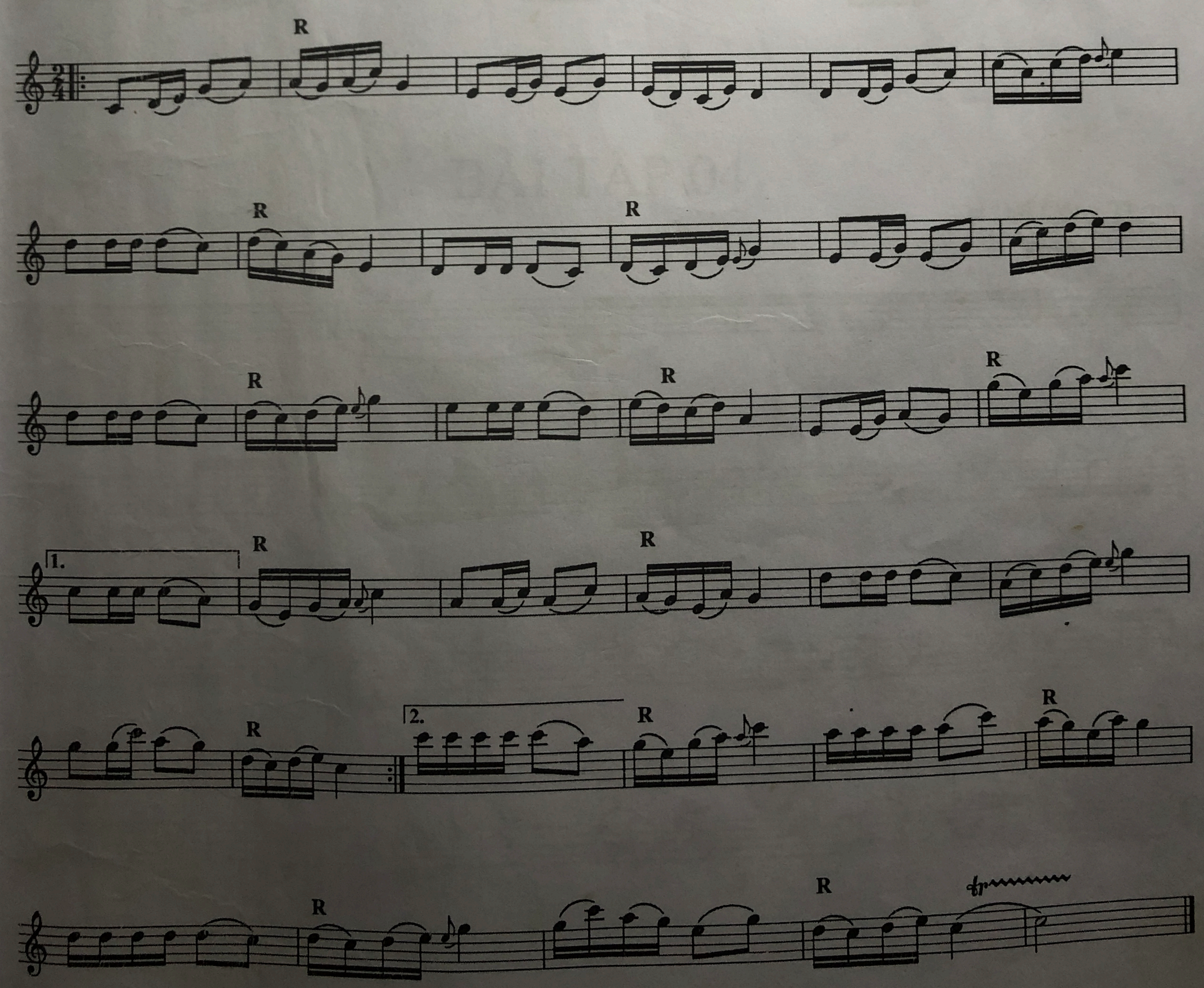
BÀI TẬP 01

st Triệu Tiến Vượng



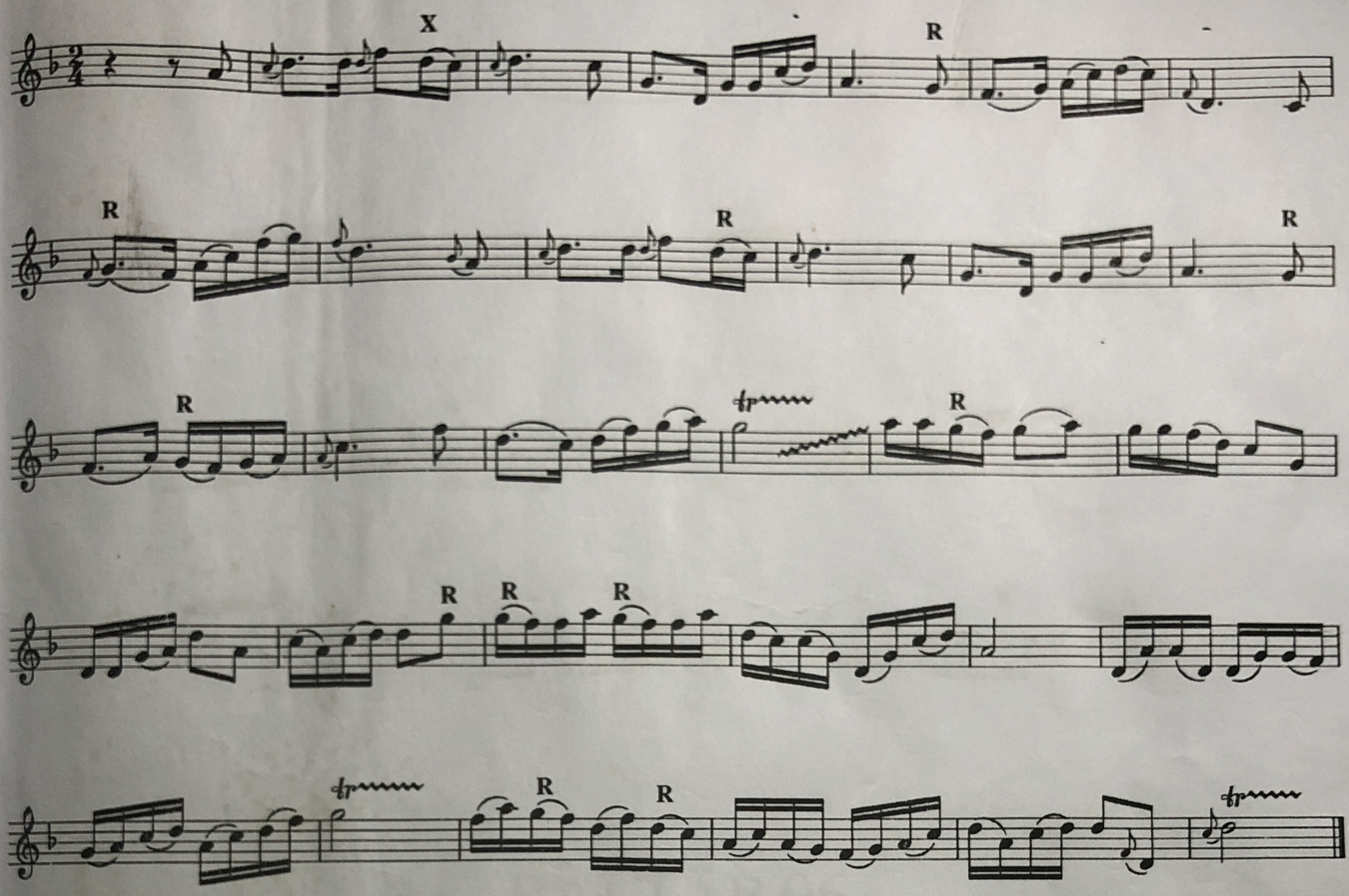
BÀI TẬP 02

st Triệu Tiến Vượng



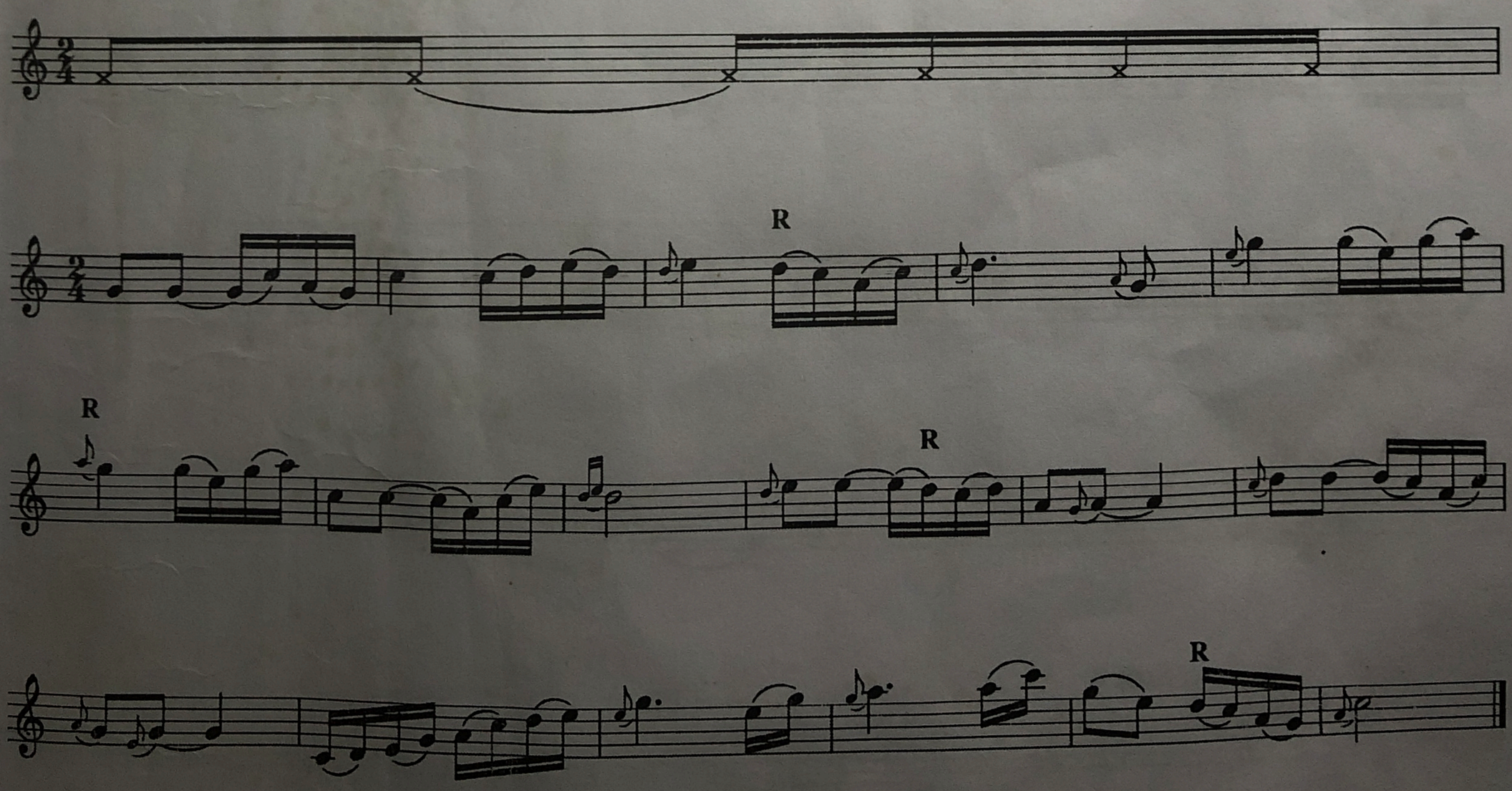
BÀI TẬP 03

st Triệu Tiến Vượng



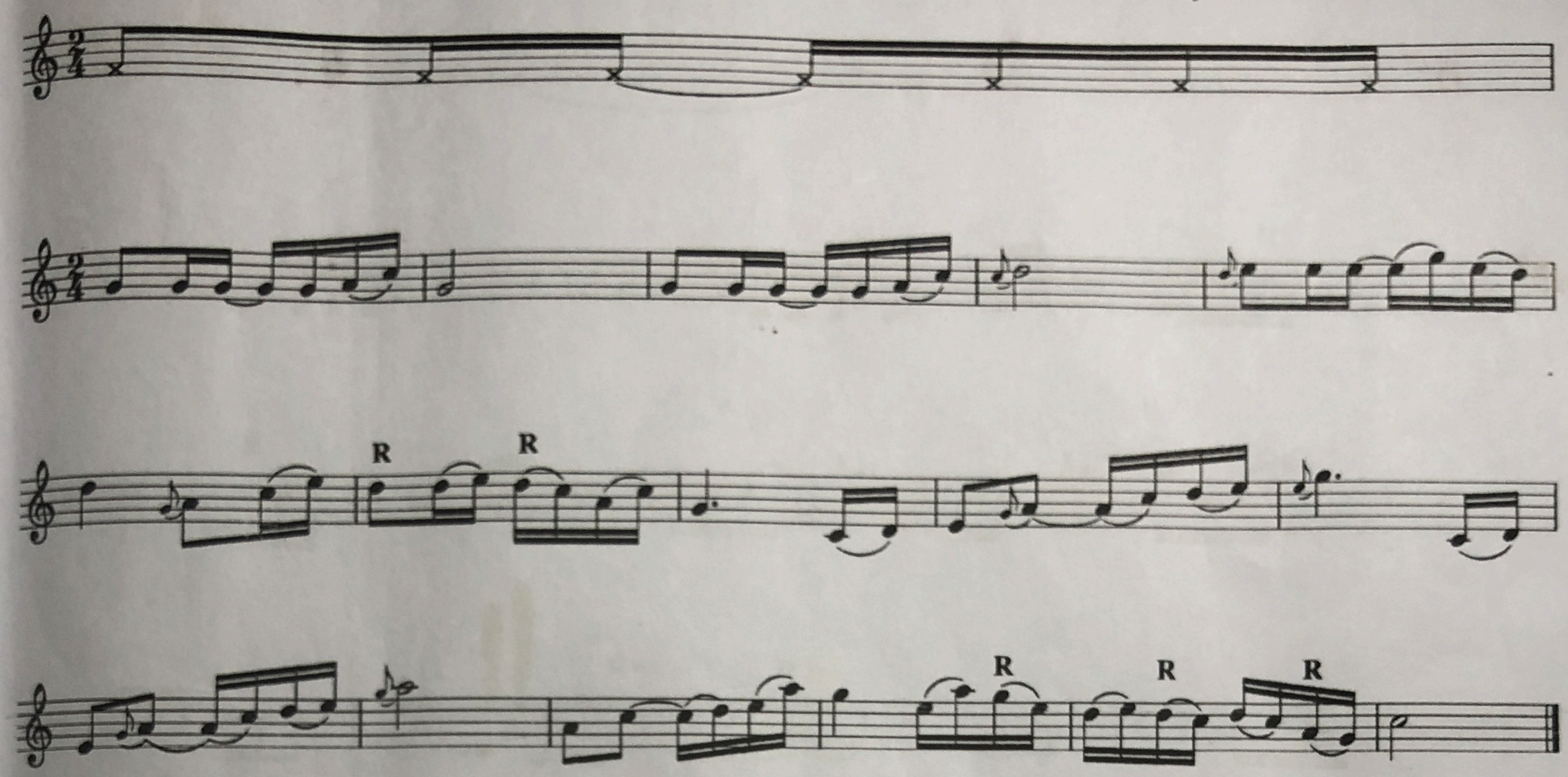
BÀI TẬP 04

st Bùi Công Thơm



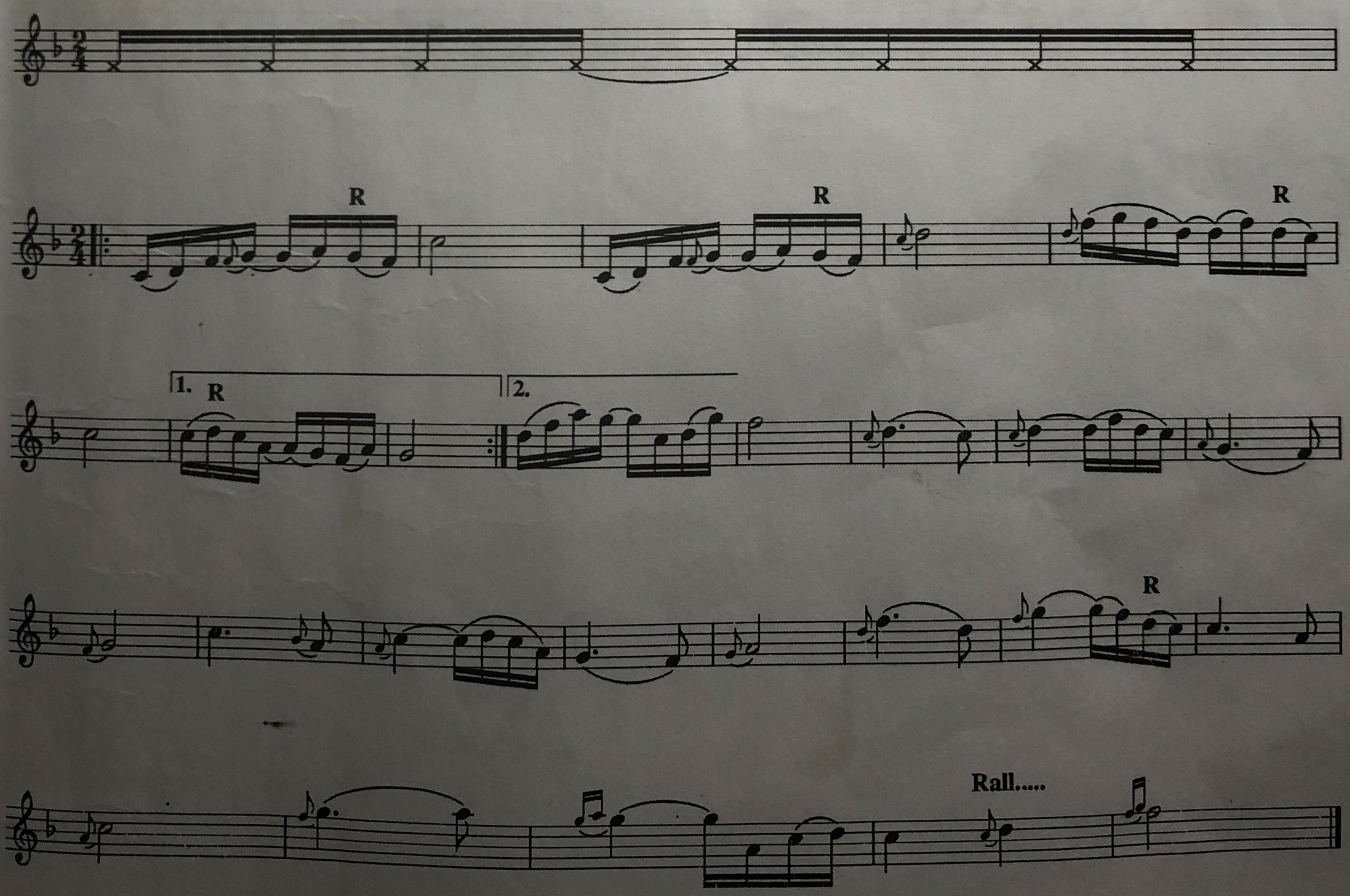
BÀI TẬP 05

st Bùi Công Thơm



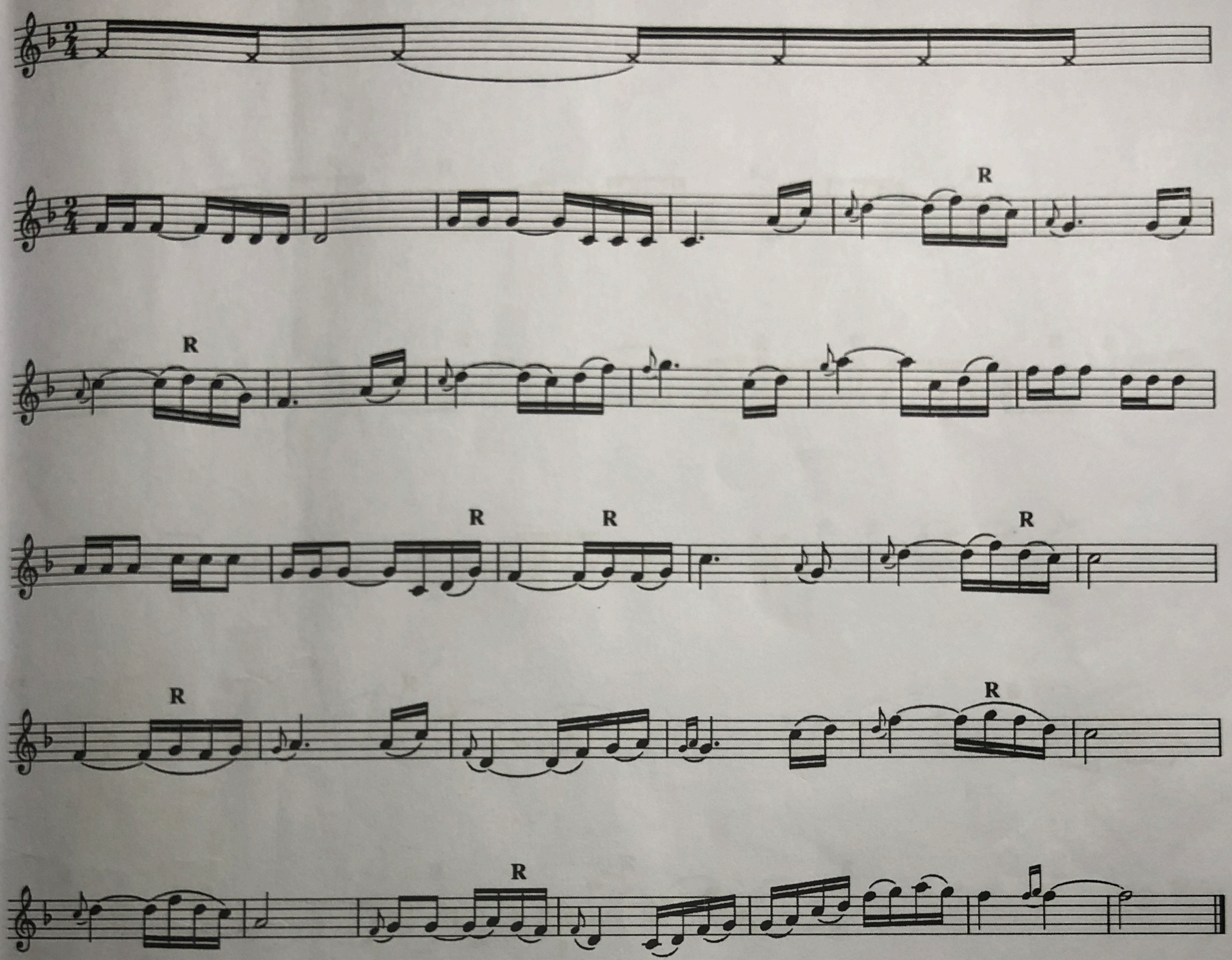
BÀI TẬP 06

st Bùi Công Thơm



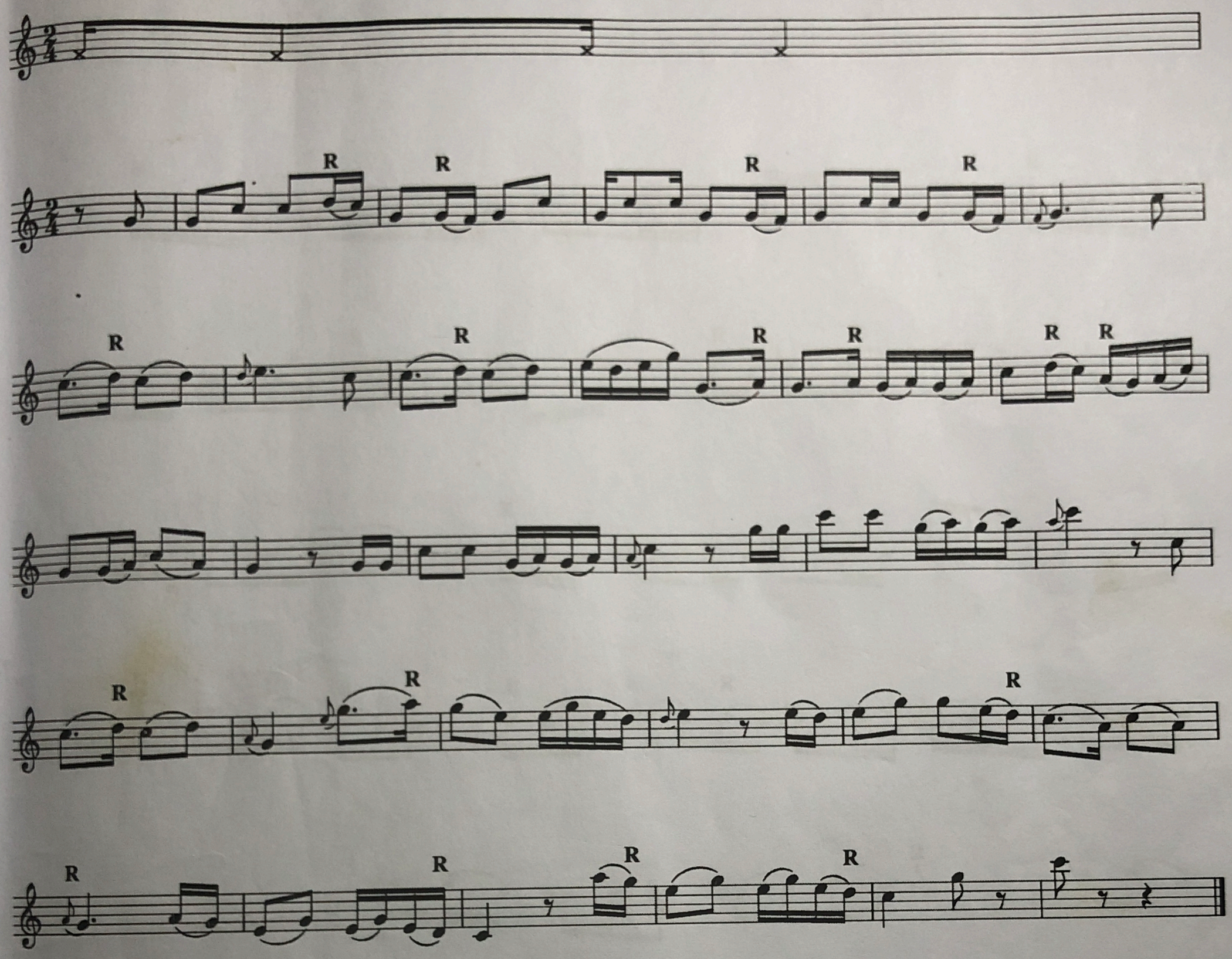
BÀI TẬP 07

st Bùi Công Thơm



BÀI TẬP 08

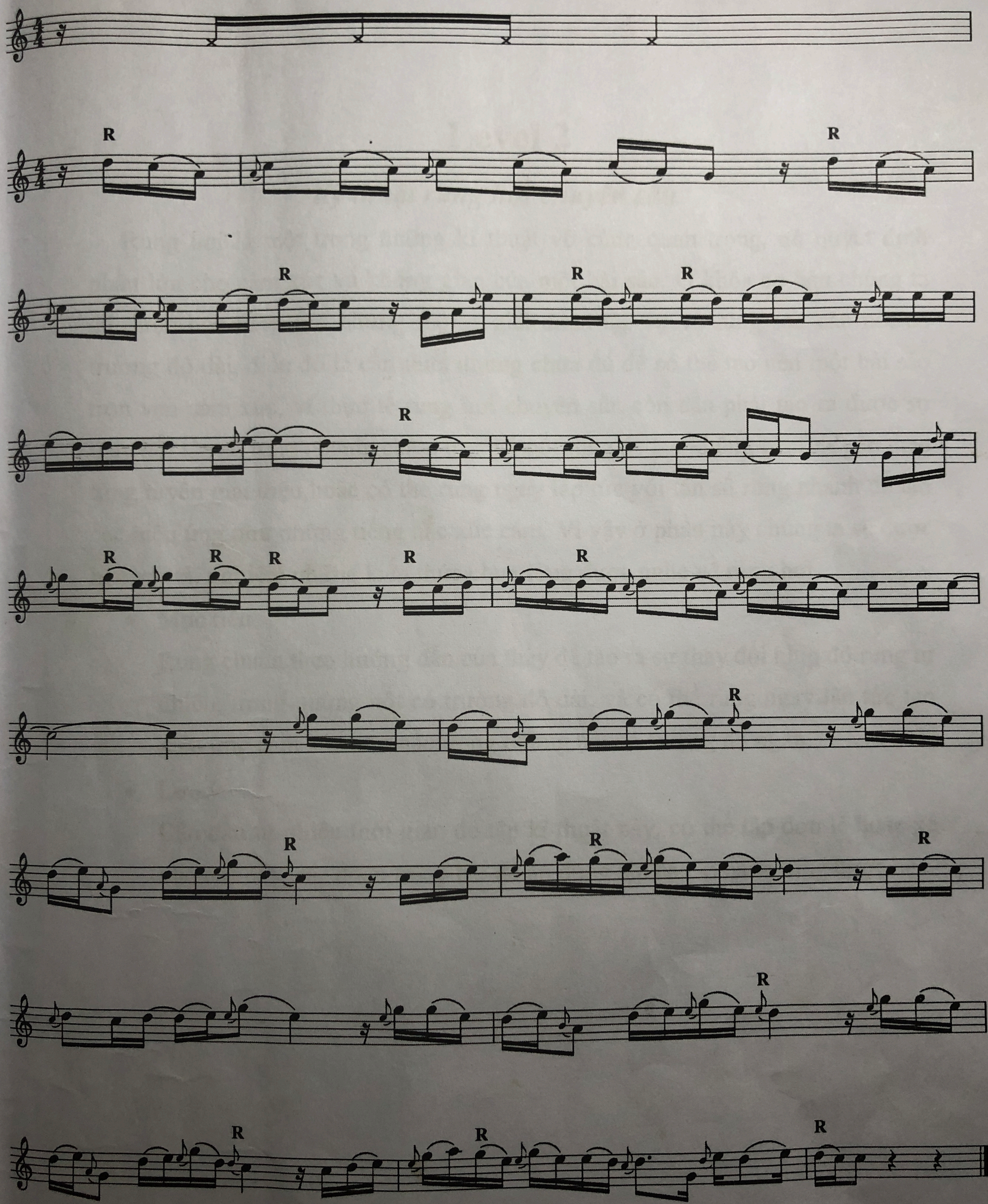
(Trống Cơm dân ca quan họ bắc ninh)



BÀI TẬP 09

(Thanh hoa sứ)

Nhạc Trung Quốc



Level 2

Kỹ thuật rung hơi chuyên sâu

Rung hơi là một trong những kĩ thuật vô cùng quan trọng, nó quyết định phần lớn cho cảm xúc và không gian của một bài sáo. Ở khóa cơ bản chúng ta đã được học rung hơi nhưng mới ở giai đoạn tập sự và rung sau các nốt có trường độ dài, điều đó là cần thiết nhưng chưa đủ để có thể tạo nên một bài sáo trọn vẹn cảm xúc, vì thực tế rung hơi chuyên sâu còn cần phải tạo ra được sự thay đổi tần số rung nhanh, chậm trong 1 nốt rung để tạo không gian xa gần theo từng tuyến giai điệu,hoặc có thể rung ngay lập tức với tần số rung nhanh để tạo các hiệu ứng như những tiếng nấc xúc cảm. Vì vậy ở phần này chúng ta sẽ được học và trải nghiệm những kiến thức chưa từng được nghe về rung hơi.

- Mục tiêu

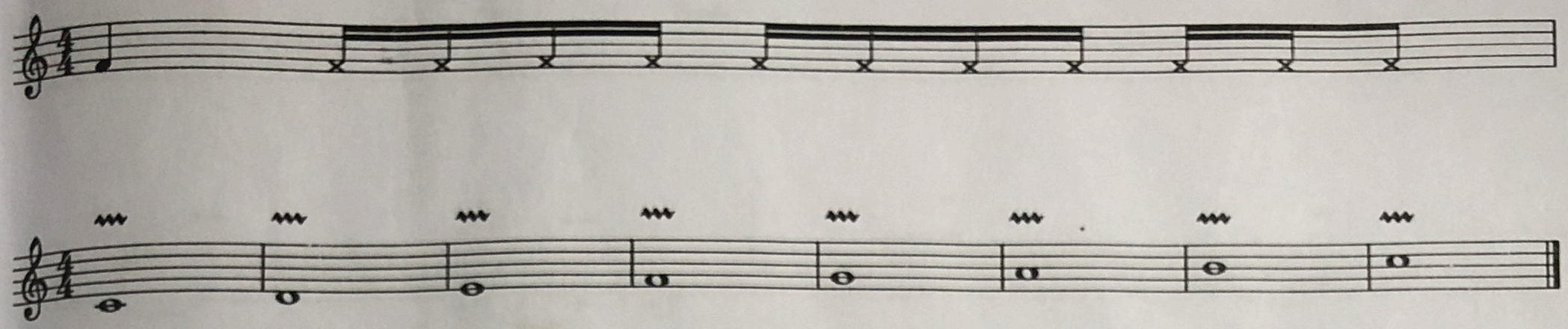
  Rung chuẩn theo hướng dẫn của thầy để tạo ra sự thay đổi nhịp độ rung tự nhiên, trong những nốt có trường độ dài, và có thể rung ngay lập tức tạo hiệu ứng cảm xúc như nấc trong những nốt có trường độ ngắn.

- Lưu ý:

  Cần đầu tư nhiều thời gian để tập kĩ thuật này, có thể tập đơn lẻ hoặc xé nhỏ các câu, các đoạn trong bài để áp dụng tập các kĩ năng rung được học.

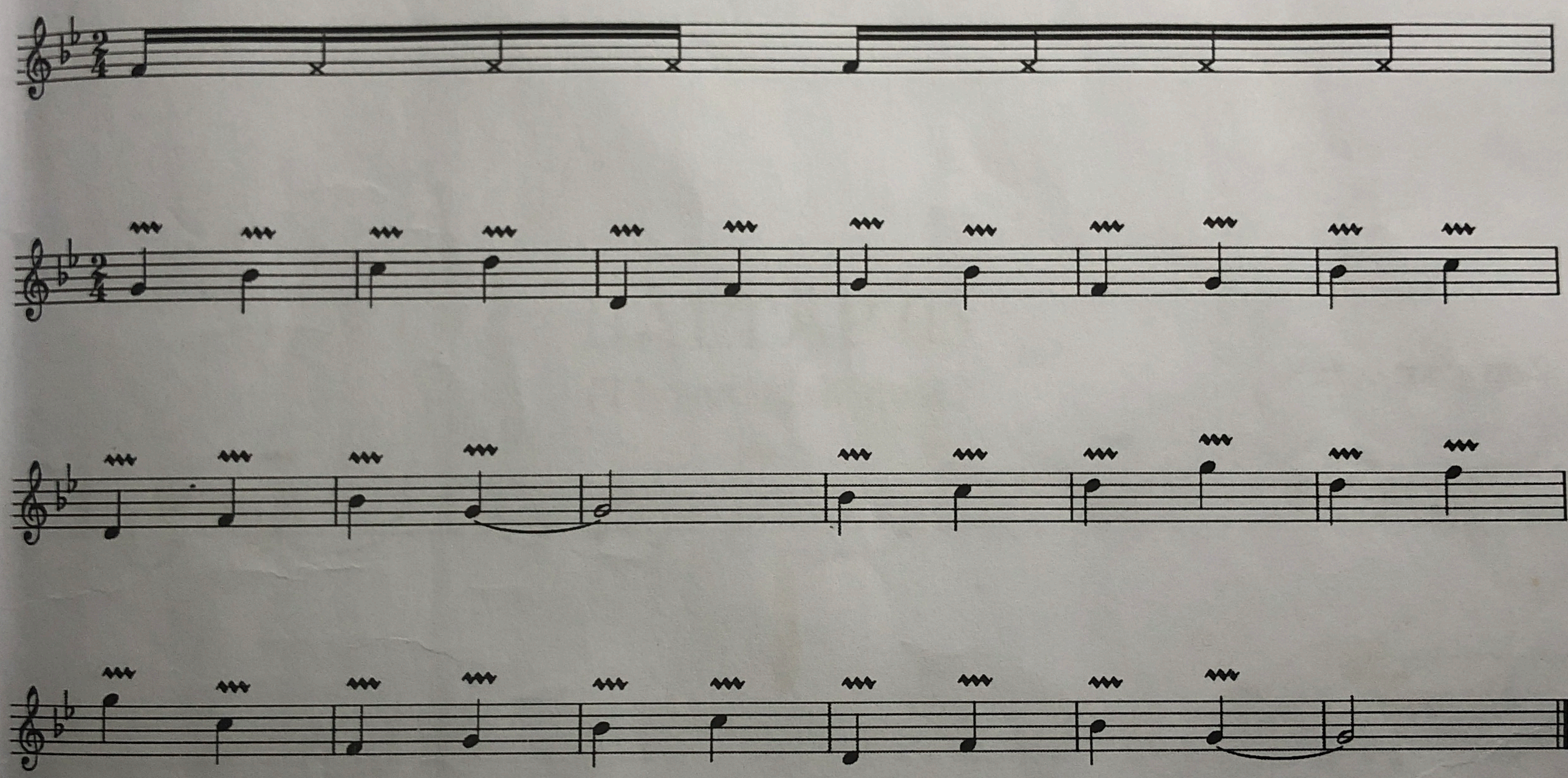
BÀI TẬP 01

st Bùi Công Thơm



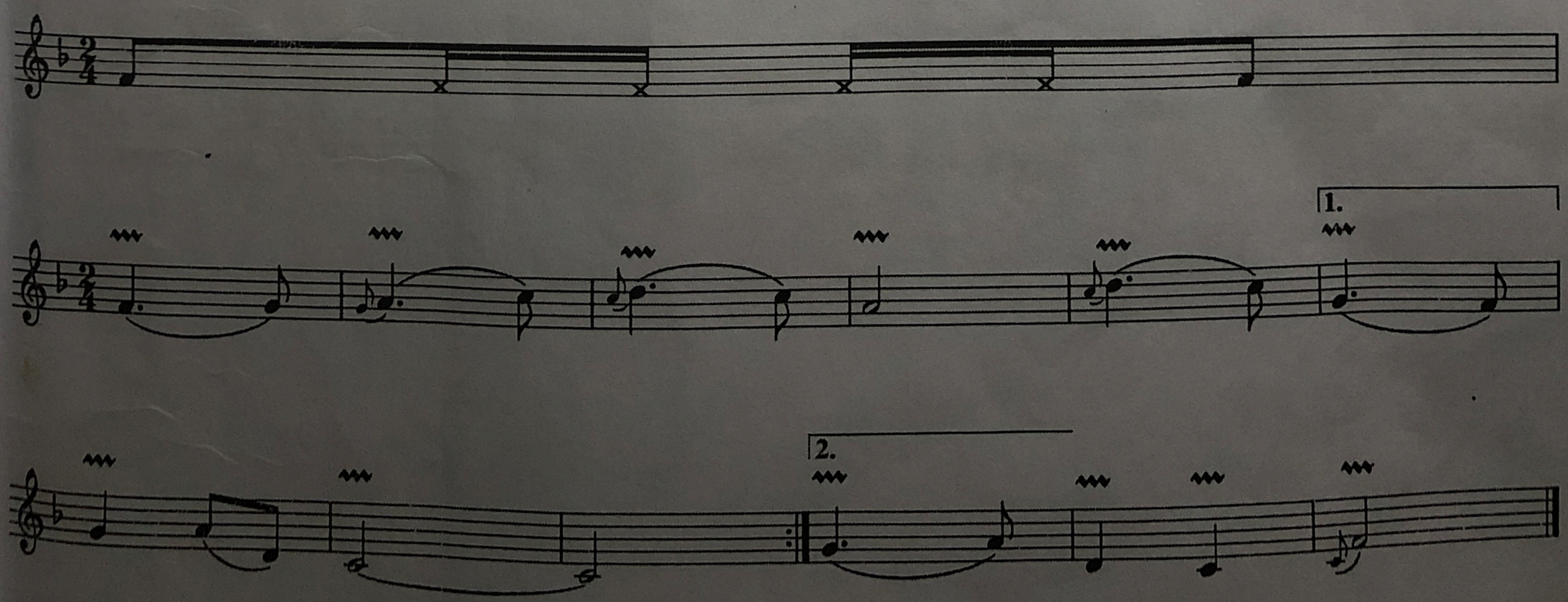
BÀI TẬP 02

st Bùi Công Thơm



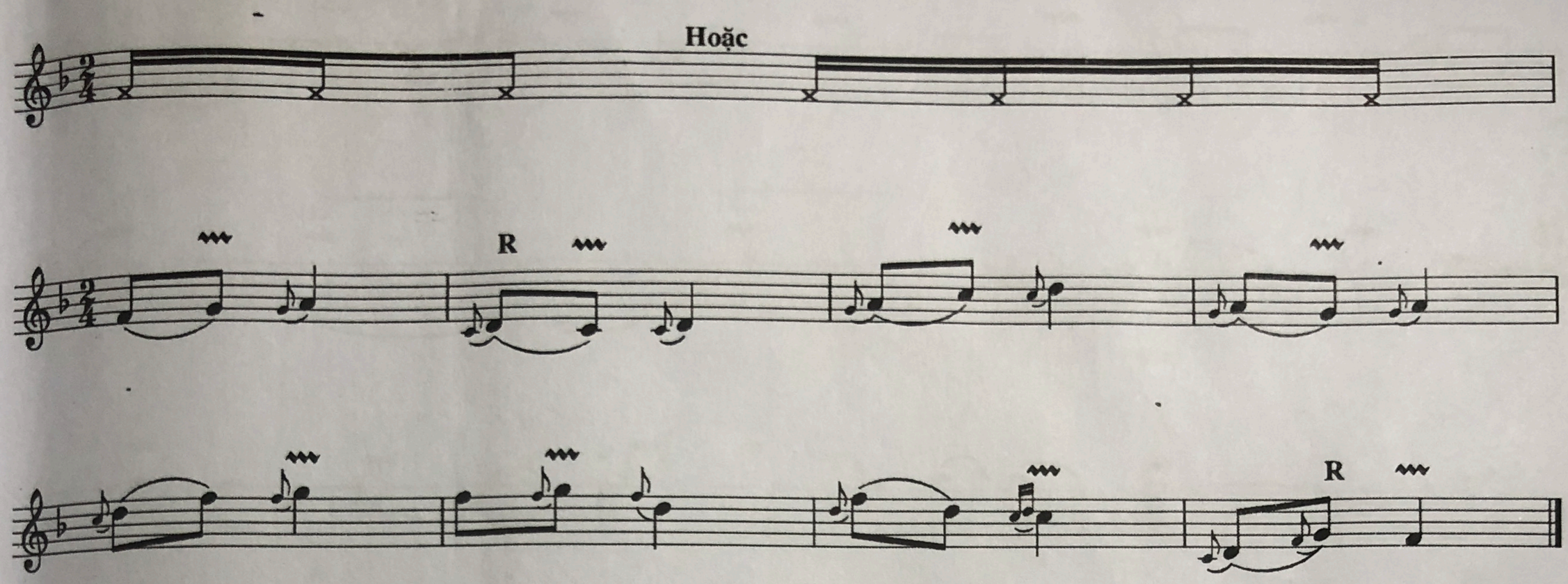
BÀI TẬP 03

st Bùi Công Thơm



BÀI TẬP 04

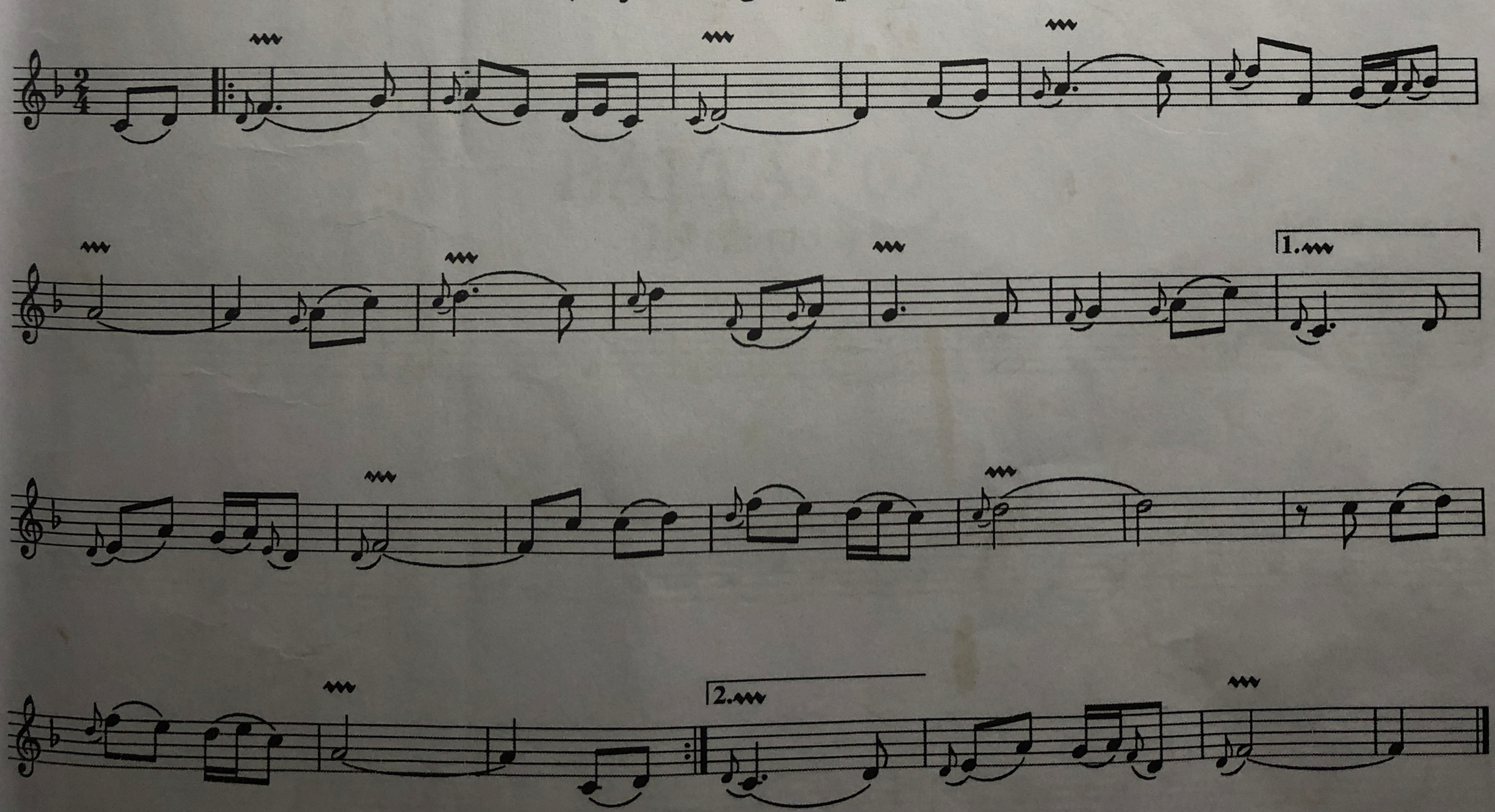
st Bùi Công Thơm



BÀI TẬP 05

(Tây vương nữ quốc)

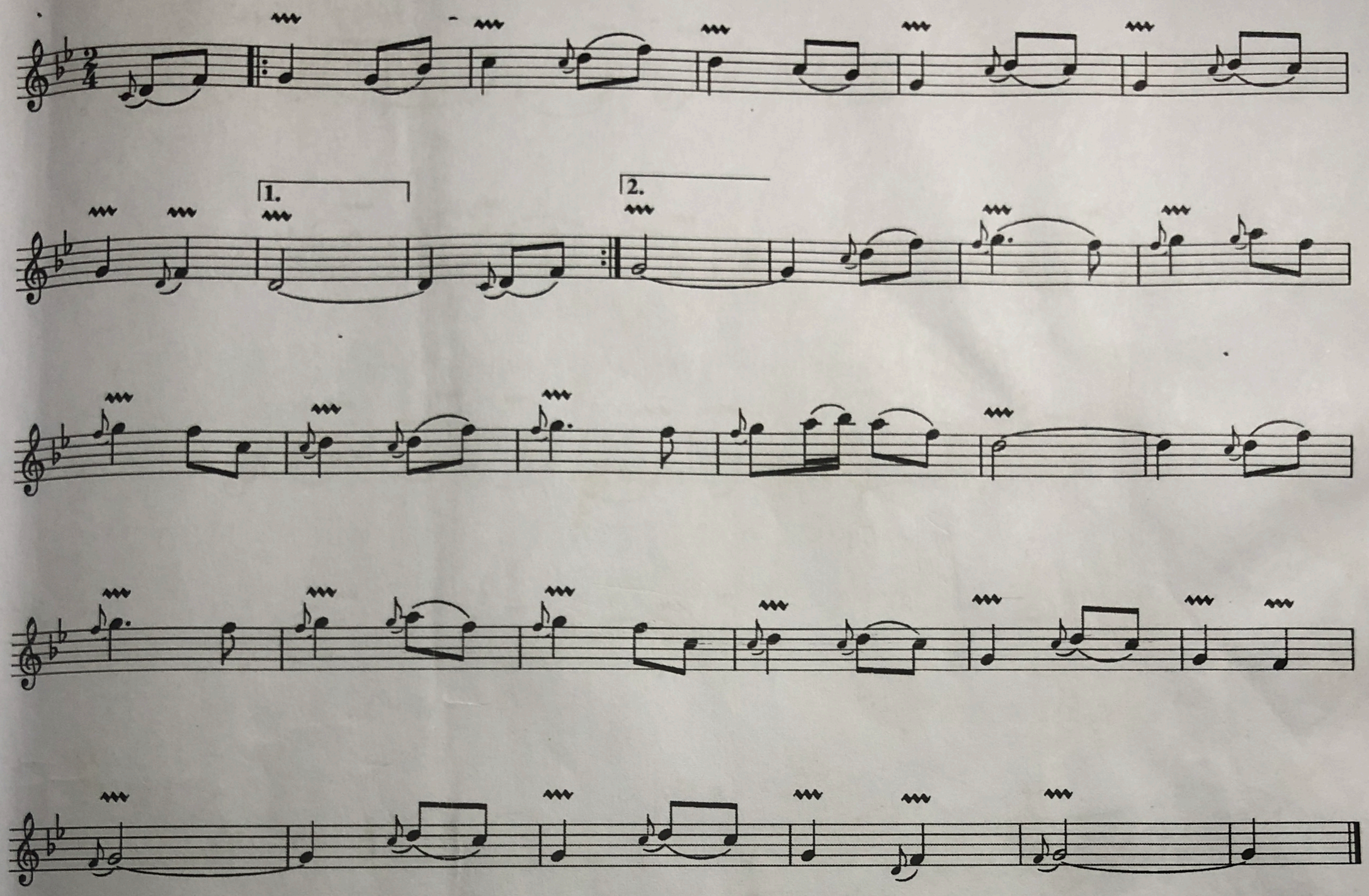
nhạc trung quốc



BÀI TẬP 06

(Futari)

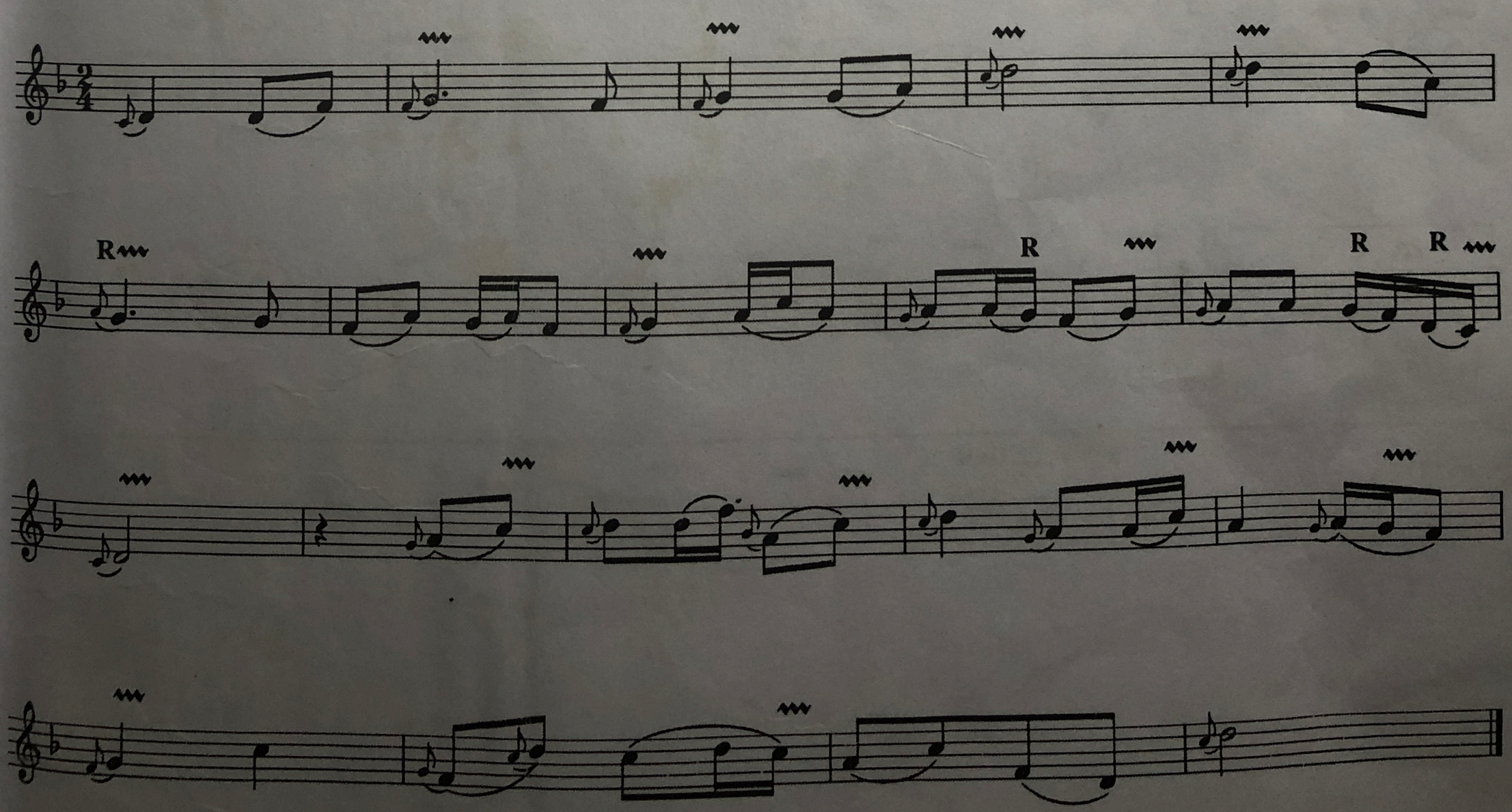
nhạc nhật bản



BÀI TẬP 07

(Lý cái mơn)

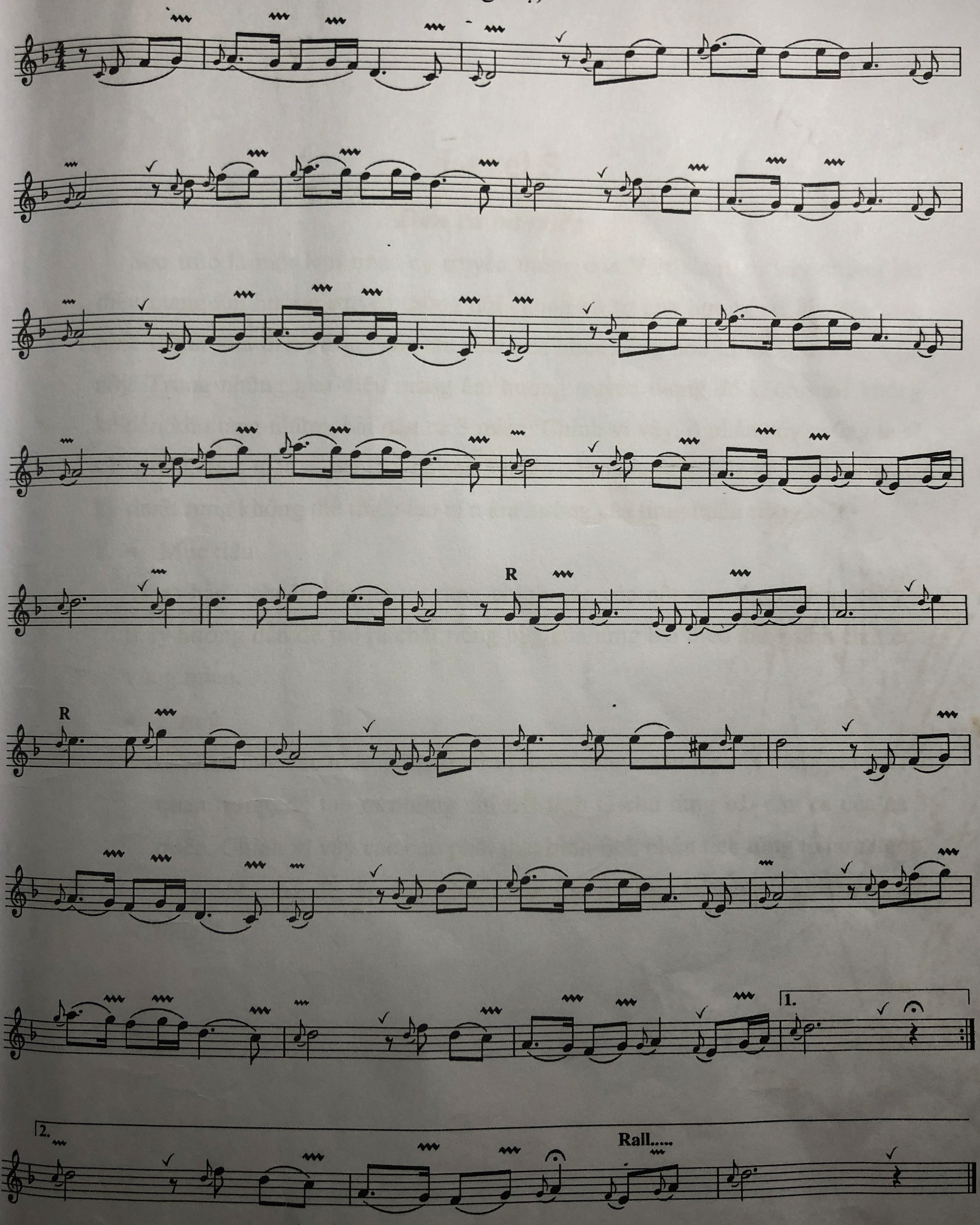
dân ca nam bộ



BÀI TẬP 08

(Lòng mẹ)

st Y Vân



Level 3

Dân ca ba miền

Sáo trúc là một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, vì vậy những làn điệu mang âm hưởng truyền thống nói chung có sự ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành giai điệu, trong các tác phẩm ca khúc cũng như kĩ thuật của bộ môn này. Trong những giai điệu mang âm hưởng truyền thống đó không thể không kể đến kho tàng những bài dân ca 3 miền. Chính vì vậy, ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau học một số bài dân ca của 3 miền để trải nghiệm các kĩ thuật về ngón, kỹ thuật rung không thể thiếu tạo nên âm hưởng của từng miền riêng biệt.

- Mục tiêu

Thực hành chuẩn các ngón, rung chính xác các nốt quy định trong bài mà thầy hướng dẫn để tạo ra chất riêng biệt của từng bài theo đúng tính chất của vùng miền.

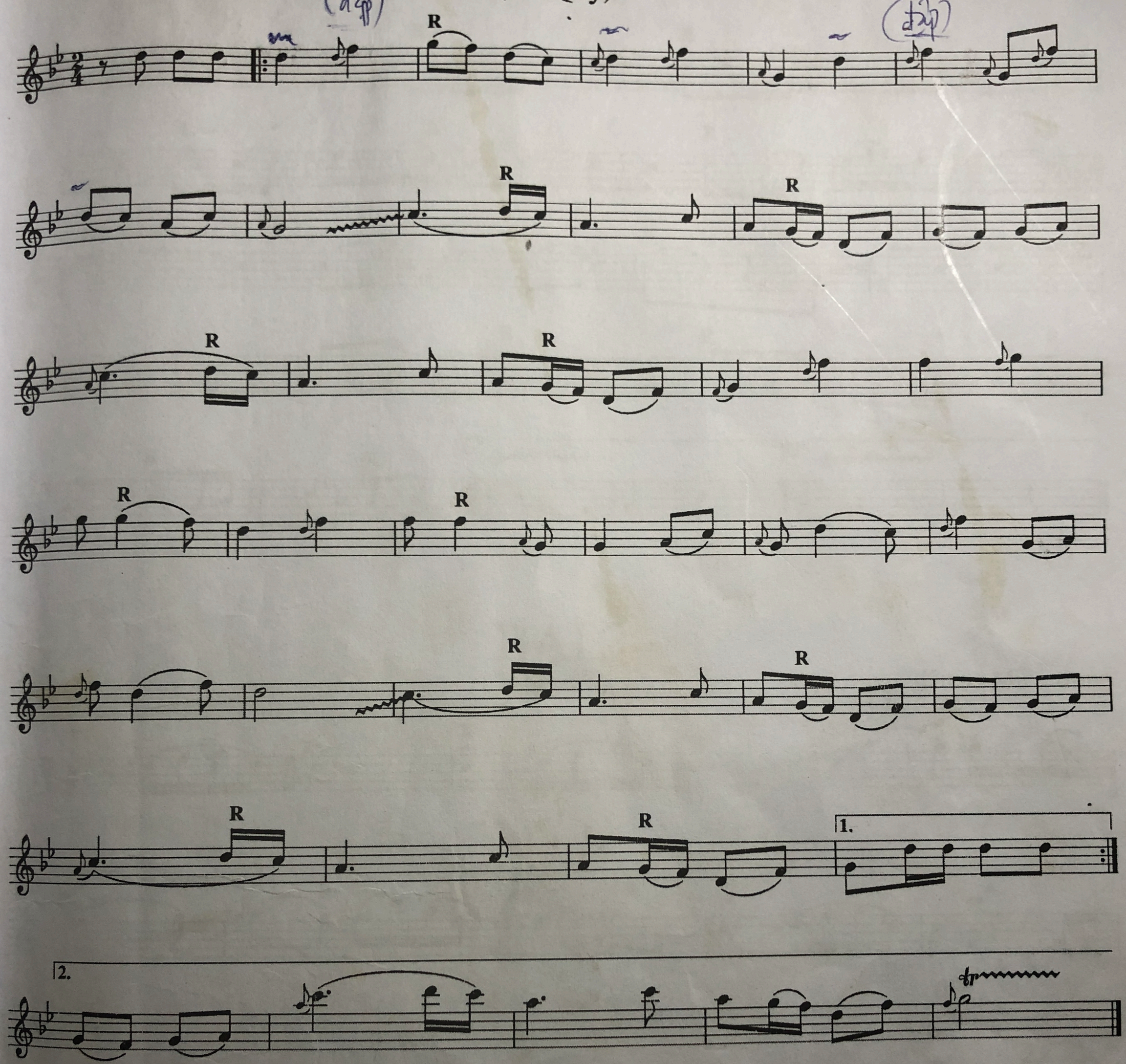
- Lưu ý

Ở phần này các tổ hợp ngón và kĩ thuật rung ngay lập tức đóng vai trò rất quan trọng, để tạo ra những chi tiết tinh tế cho từng bài dân ca của cả 3 miền. Chính vì vậy các bạn phải thật bình tĩnh phân tích từng tổ hợp ngón, từng nốt rung để tập thật chính xác sau đó mới tiến hành ghép vào bài tổng thể.

BÀI 1

(Tứ Quý)

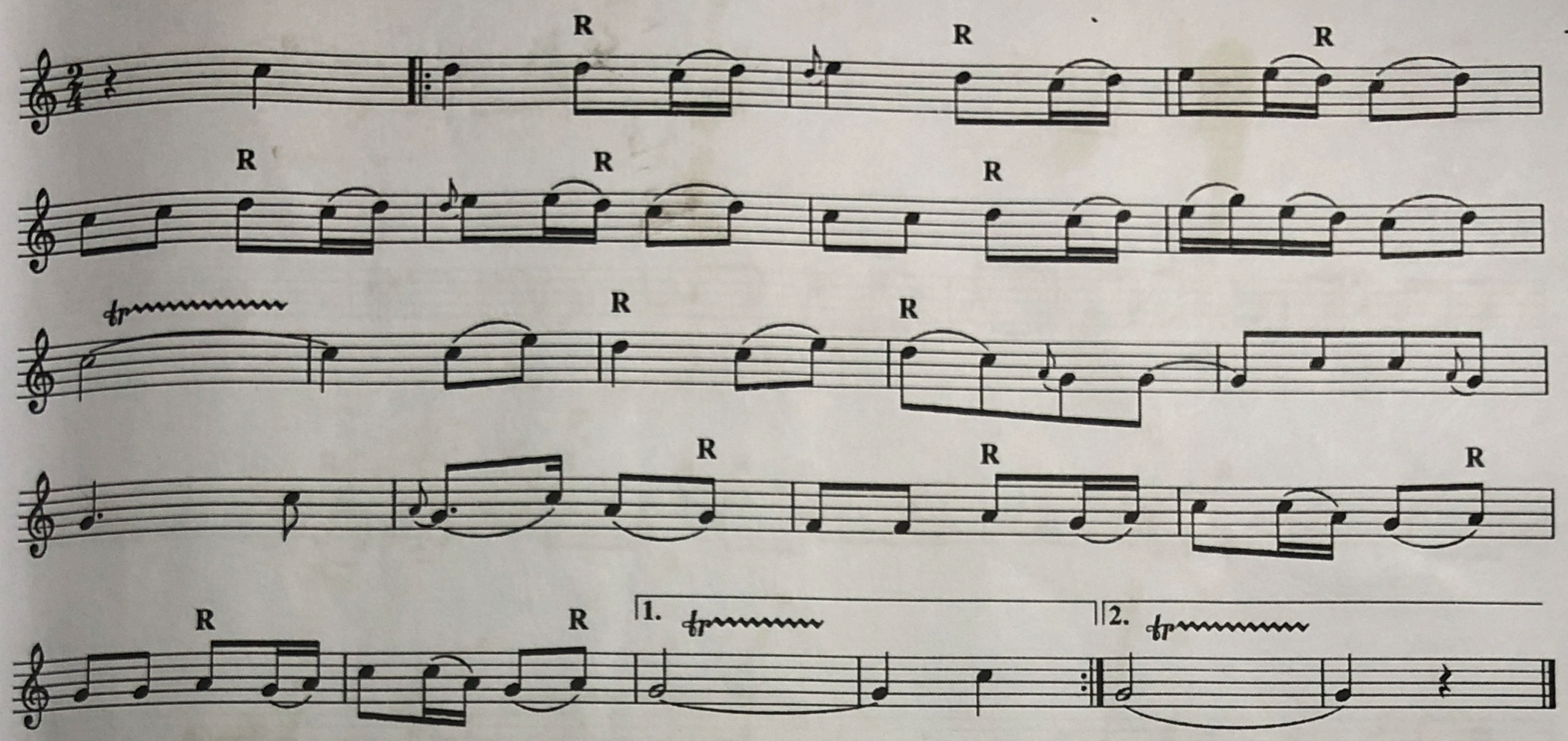
Nhạc chèo



BÀI 2

(Lý cây đa)

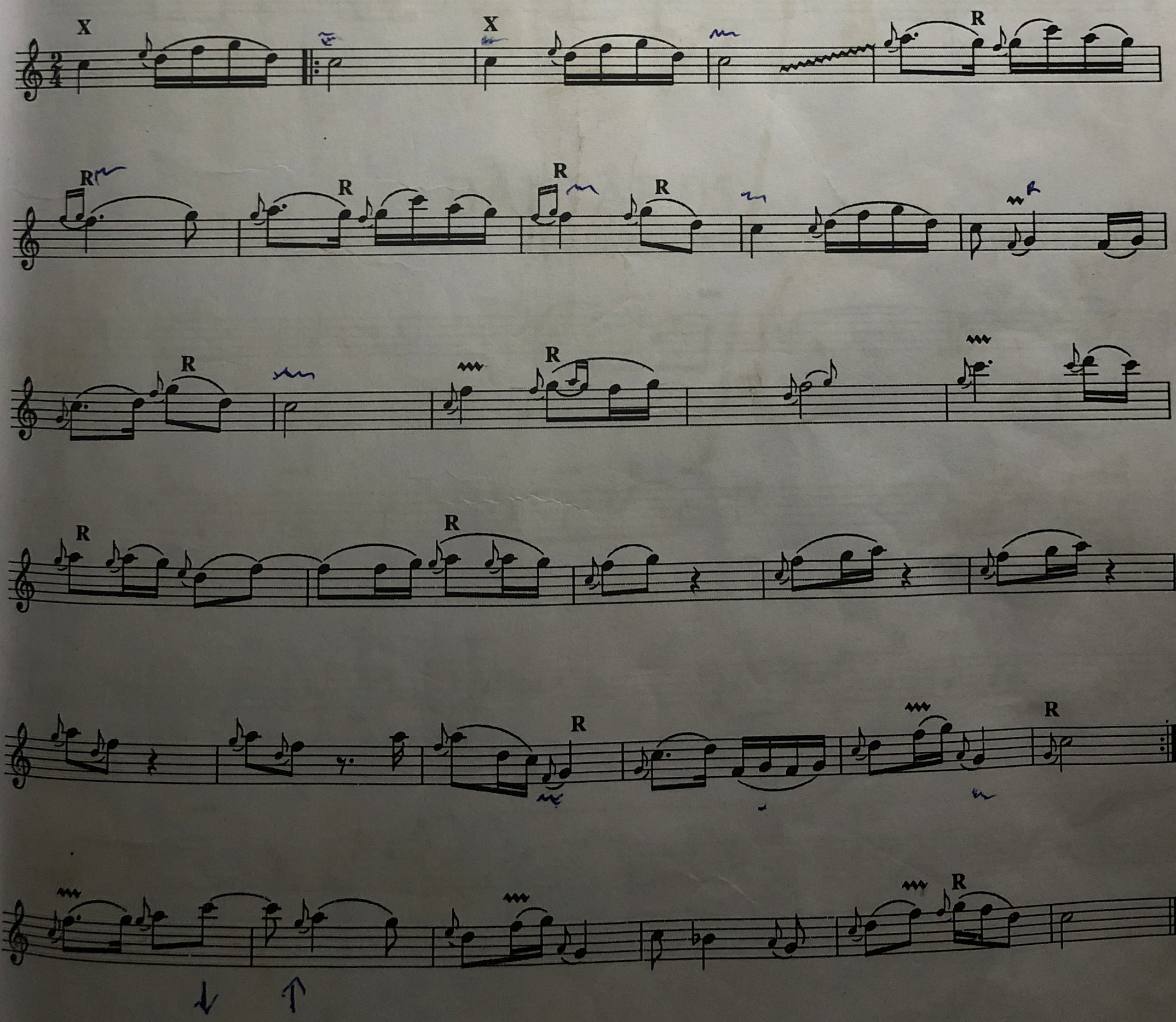
dân ca Quan Họ Bắc Ninh



BÀI 3

(Lý hoài nam)

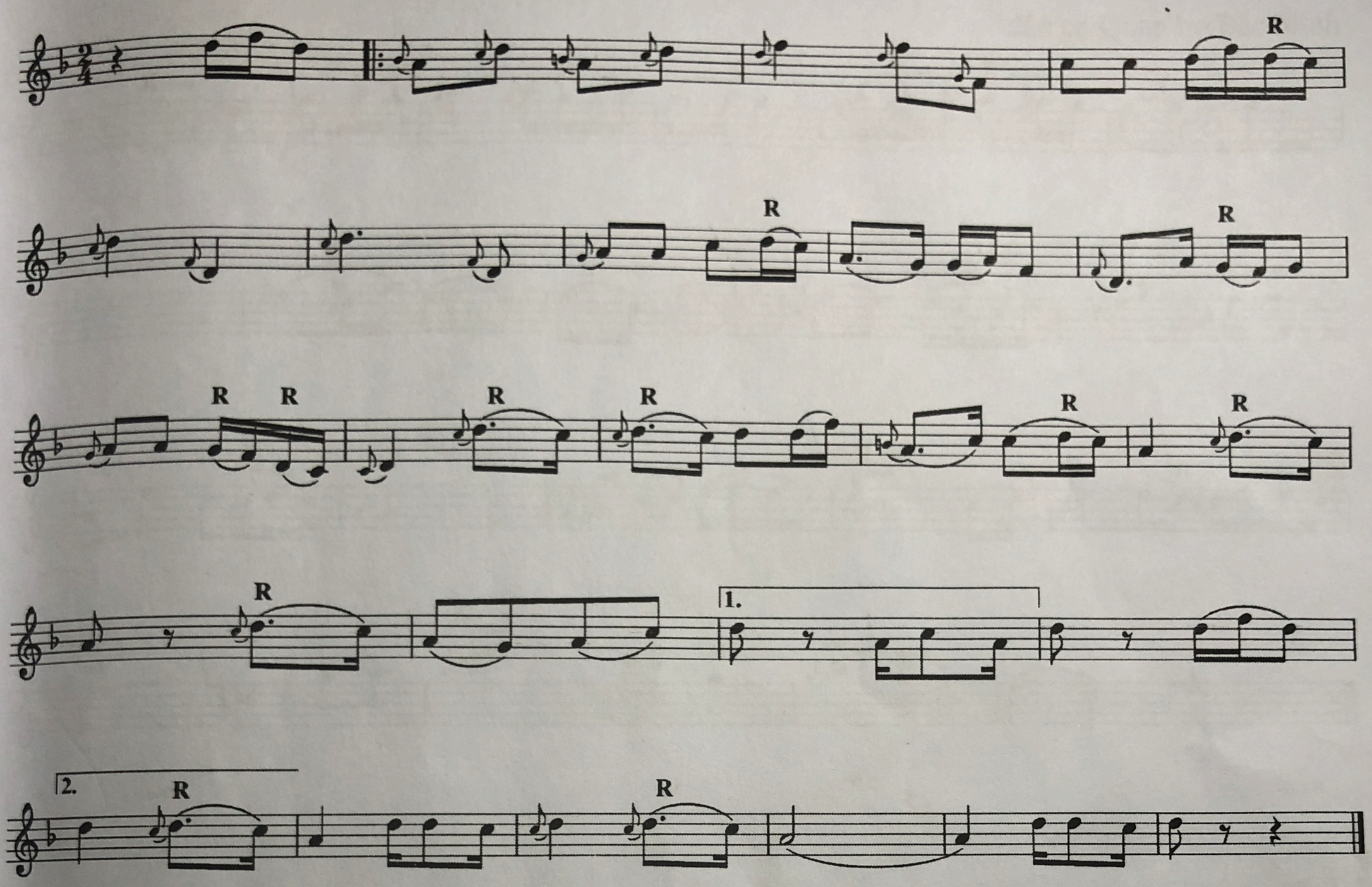
dân ca Miền trung



BÀI TẬP 04

(Lý kéo chài)

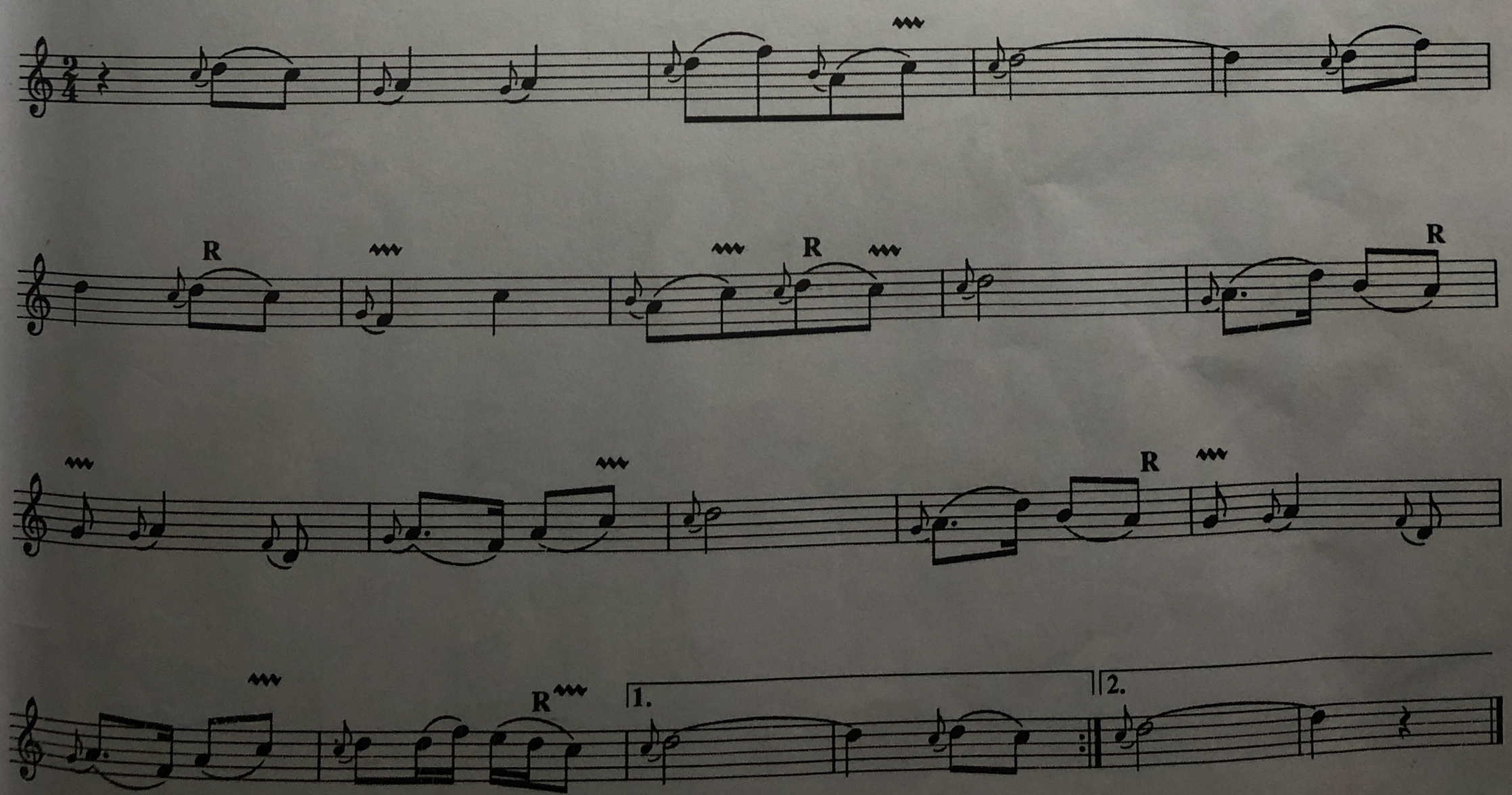
dân ca Nam Bộ



BÀI TẬP 05

(Lý lu là)

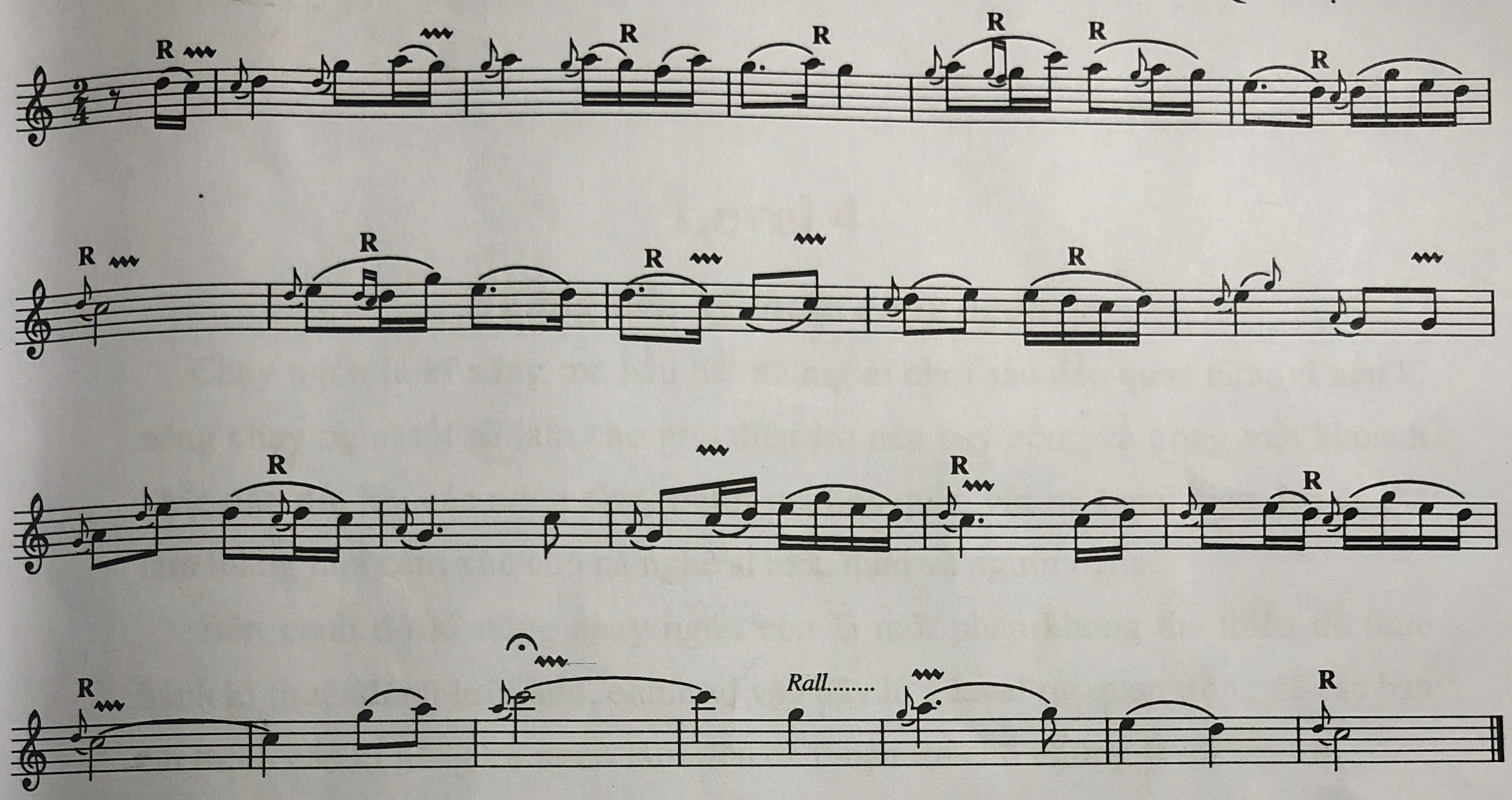
dân ca Nam Bộ



BÀI TẬP 06

(Người ở đừng về)

dân ca Quan họ Bắc Ninh



Level 4

Hướng dẫn kỹ thuật chạy ngón

Chạy ngón là kĩ năng mà hầu hết những ai chơi sáo đều quan tâm, vì nếu kĩ năng chạy ngón tốt sẽ làm cho giai điệu trở nên bay bổng và trong một khoảnh khắc nào đó, khi các ngón chạy mượt mà hòa quện với một giai điệu đẹp có thể làm thăng hoa cảm xúc cho cả nghệ sĩ biểu diễn và người nghe.

Bên cạnh đó kĩ năng chạy ngón còn là một phần không thể thiếu để thực hành kĩ thuật đánh lưỡi kép, chính vì vậy đây là 1 level rất quan trọng để các bạn cải thiện các kĩ năng về ngón làm tiền đề thuận lợi cho những level sắp tới.

- Mục tiêu

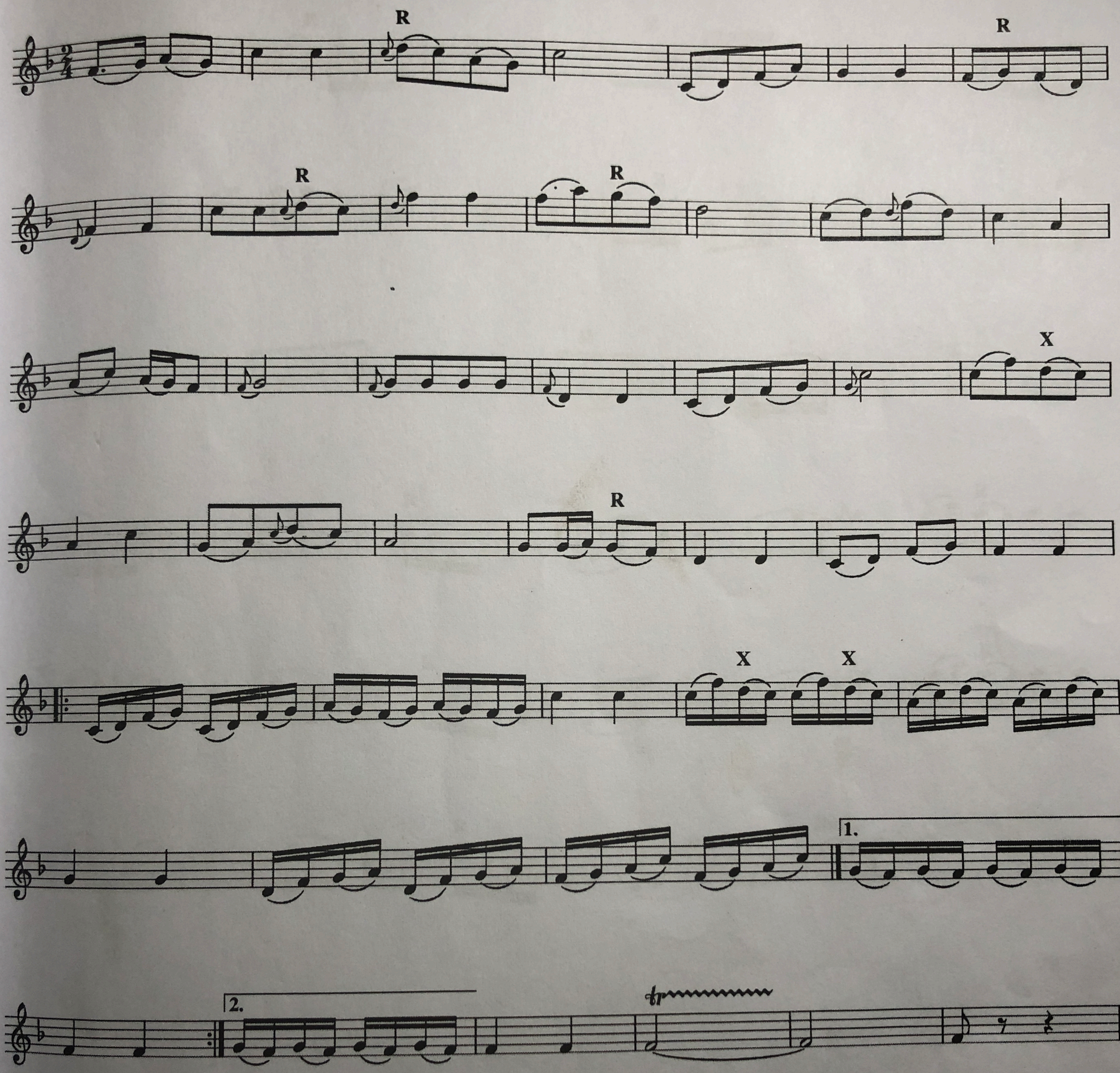
  Diễn tấu chuẩn nhịp phách, các ngón chạy được luân chuyển một cách mạch lạc, không bị dính ngón bên cạnh đó cần tuân thủ việc đánh lưỡi theo đúng vị trí của các dấu luyến, các nốt hoa mĩ, làm chính xác các nốt láy nếu có.

- Lưu ý.

  Ở level này hầu hết các bạn sẽ mắc lỗi dính ngón ở các ô nhịp có chùm 4 kép chạy nhanh, vì vậy để tránh gặp phải lỗi này các bạn cần tách nhỏ các ô nhịp, và tập chậm sau đó mới ghép các ô nhịp lại để hoàn thiện bài theo đúng tốc độ. Ngoài ra sẽ có nhiều dấu luyến xuất hiện trong bài cũng sẽ khiến các bạn bị rối lưỡi, vì vậy việc cẩn thận rà soát các vị trí đánh lưỡi là rất cần thiết.

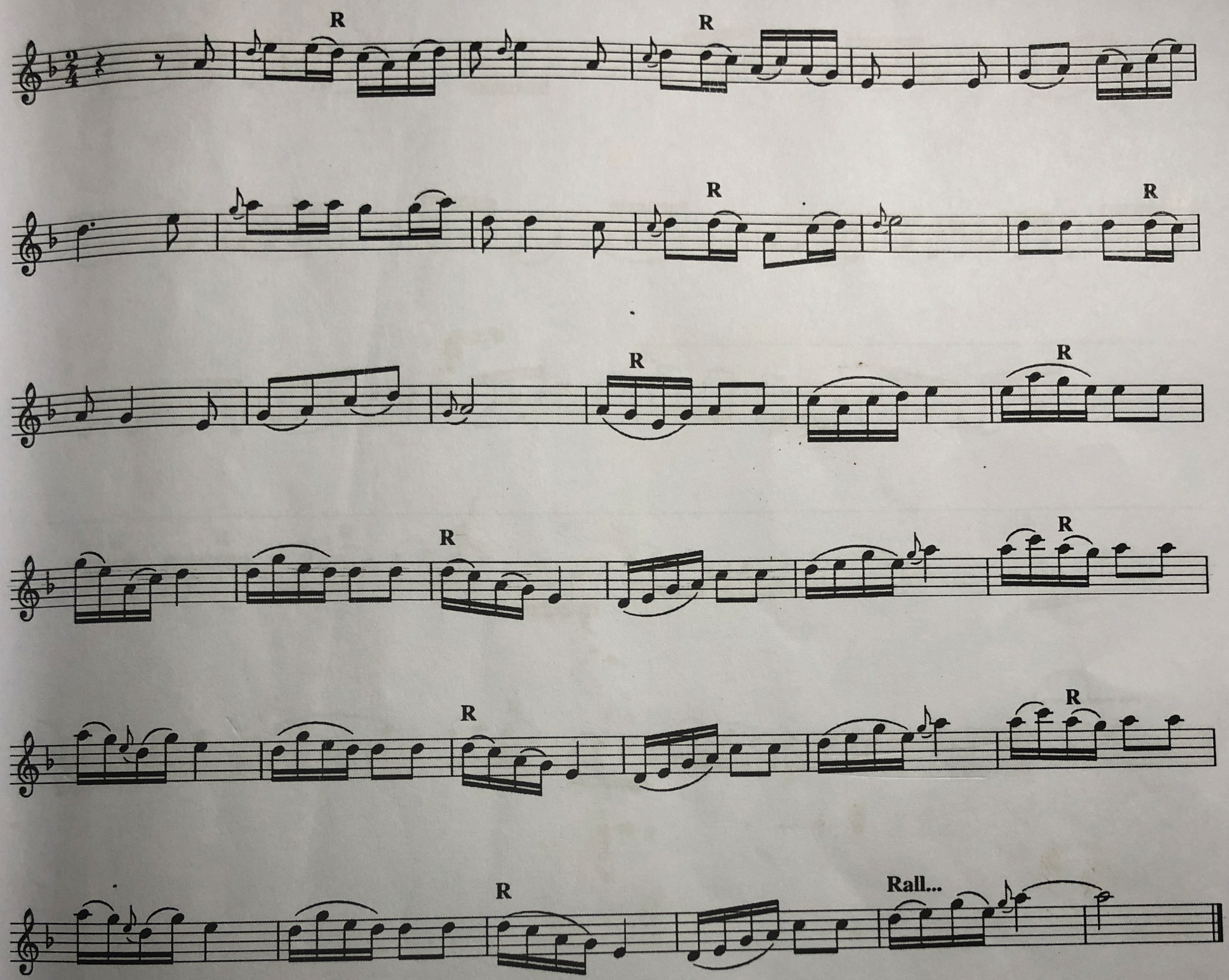
BÀI TẬP 01

st Triệu TiếnVượng



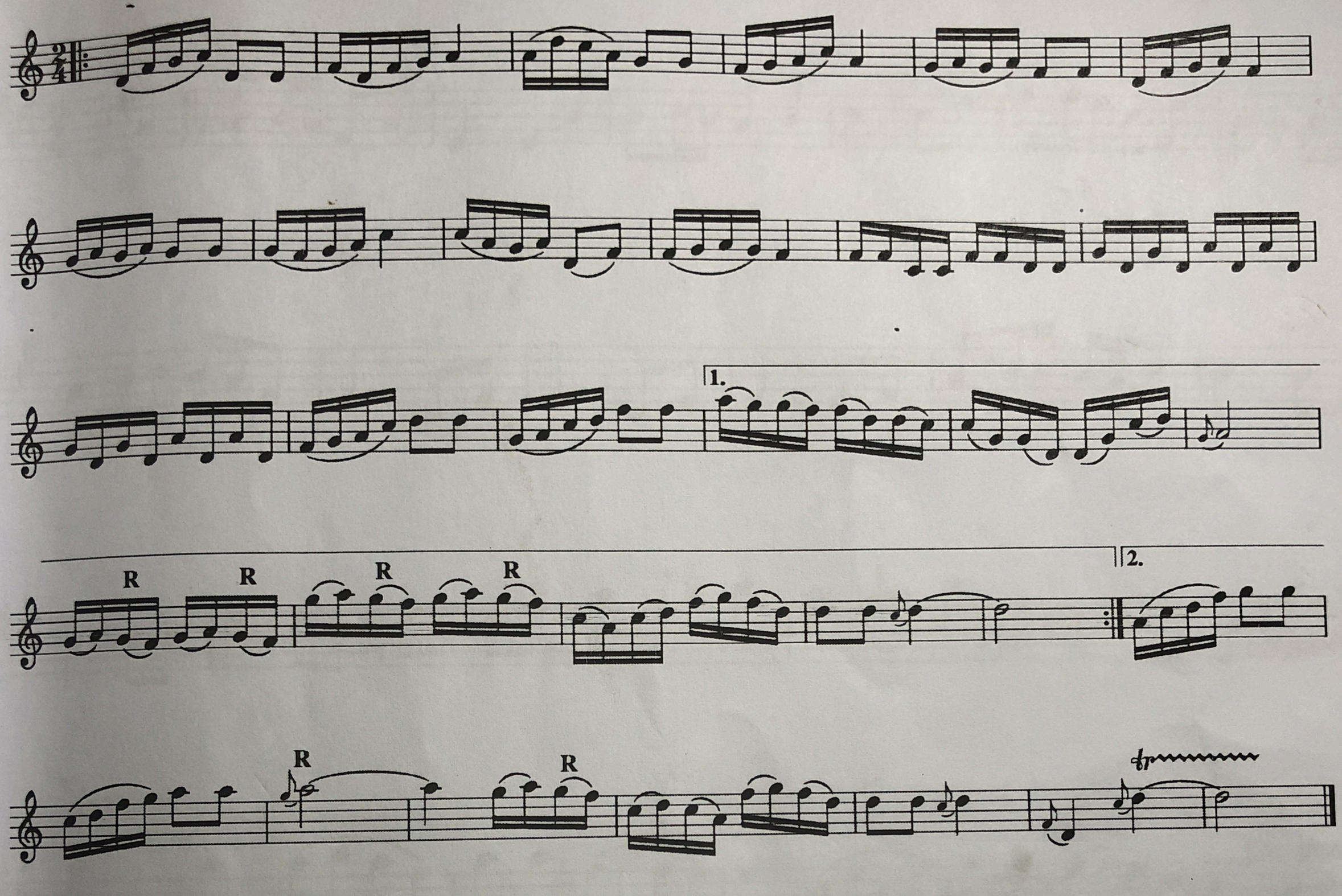
BÀI TẬP 02

st Triệu Tiến Vượng



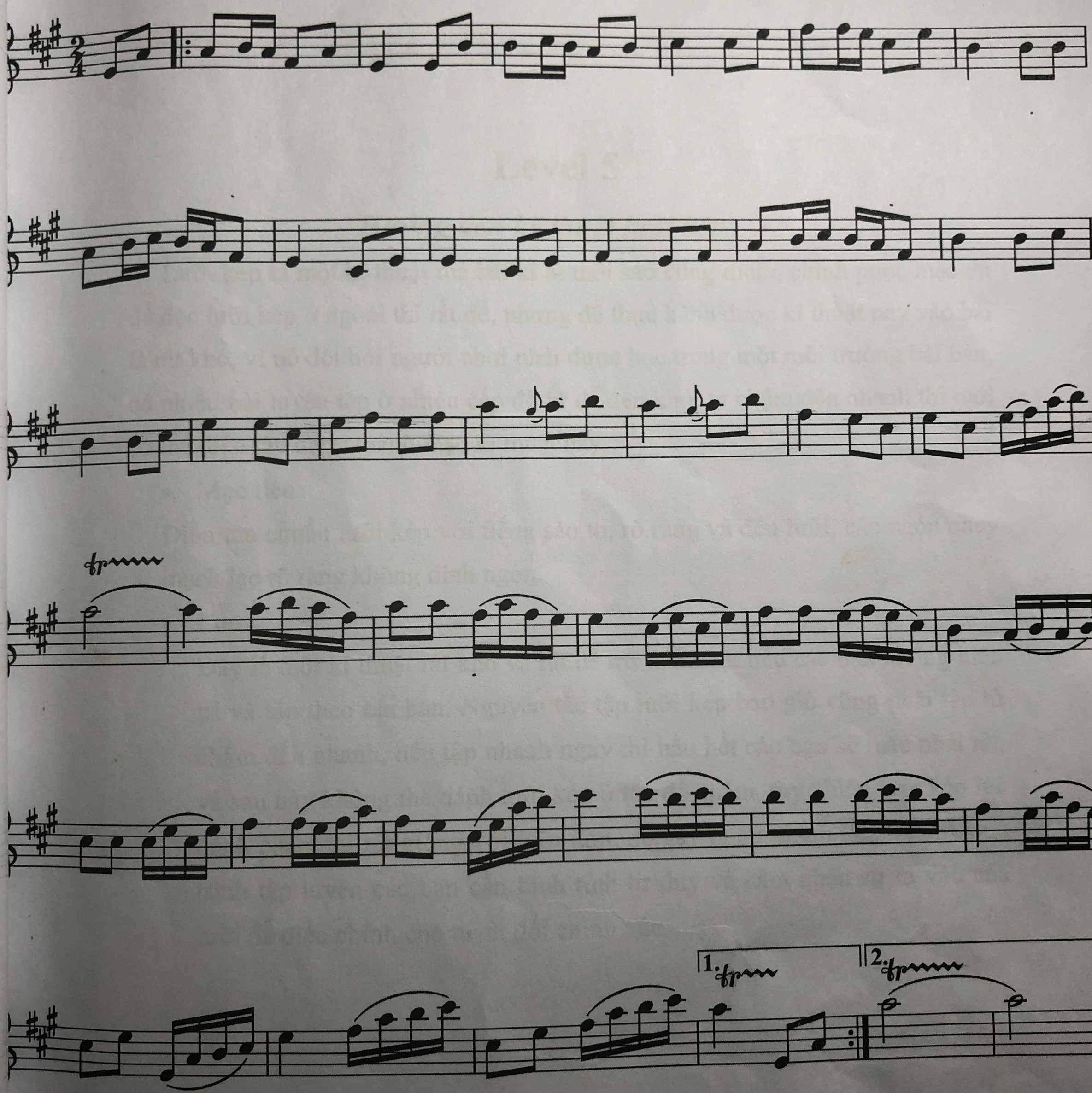
BÀI TẬP 03

st Triệu Tiến Vượng



BÀI TẬP 04

st Triệu Tiến Vượng



Level 5

Hướng dẫn kỹ thuật lưỡi kép

Lưỡi kép là một kĩ thuật mà bất kì ai thổi sáo cũng muốn chinh phục mặc dù để đọc lưỡi kép ở ngoài thì rất dễ, nhưng để thực hành được kĩ thuật này vào bài là rất khó, vì nó đòi hỏi người chơi phải được học trong một môi trường bài bản, có nhiều bài luyện tập ở nhiều cấp độ từ dễ đến khó, từ chậm đến nhanh thì mới có thể diễn tấu được thành thạo kĩ thuật này.

- Mục tiêu

Diễn tấu chuẩn lưỡi kép với tiếng sáo to, rõ ràng và đều lưỡi, các ngón chạy mạch lạc rõ ràng không dính ngón.

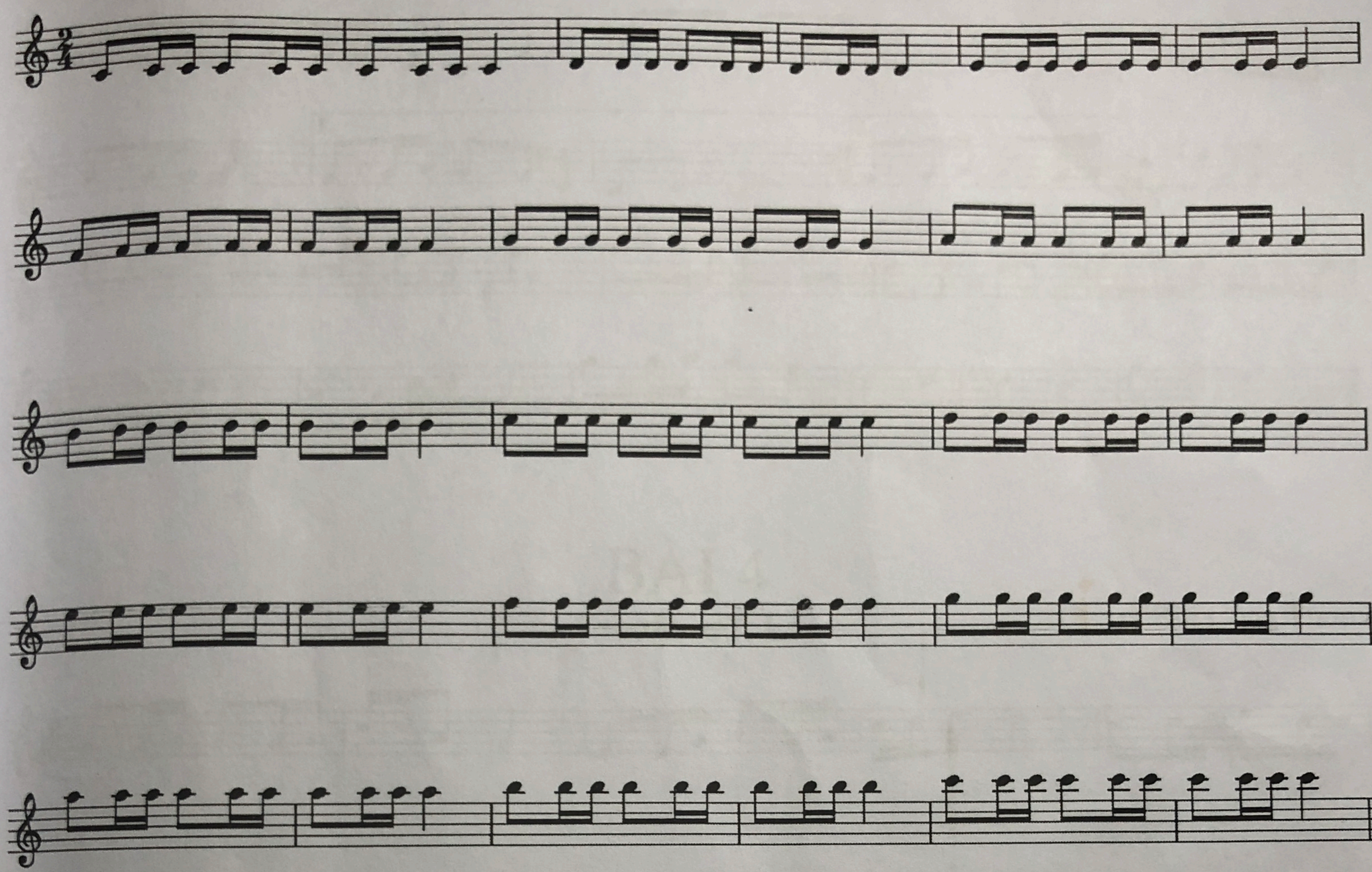
- Lưu ý.

Đây là một kĩ thuật rất khó và rất dễ trở thành tật nếu các bạn không kiên trì và tập theo bài bản. Nguyên tắc tập lưỡi kép bao giờ cũng phải tập từ chậm đến nhanh, nếu tập nhanh ngay thì hầu hết các bạn sẽ mắc phải tật, và sau này không thể đánh lưỡi kép ở tốc độ chậm, tuy nhiên lưỡi kép lúc đánh chậm lại rất giống với lưỡi đơn, dễ gây ra sự nhầm lẫn. Vì vậy quá trình tập luyện các bạn cần bình tĩnh tư duy và cảm nhận sự ra vào của lưỡi để điều chỉnh cho tuyệt đối chính xác.

BÀI 1

kỹ thuật lưỡi kép

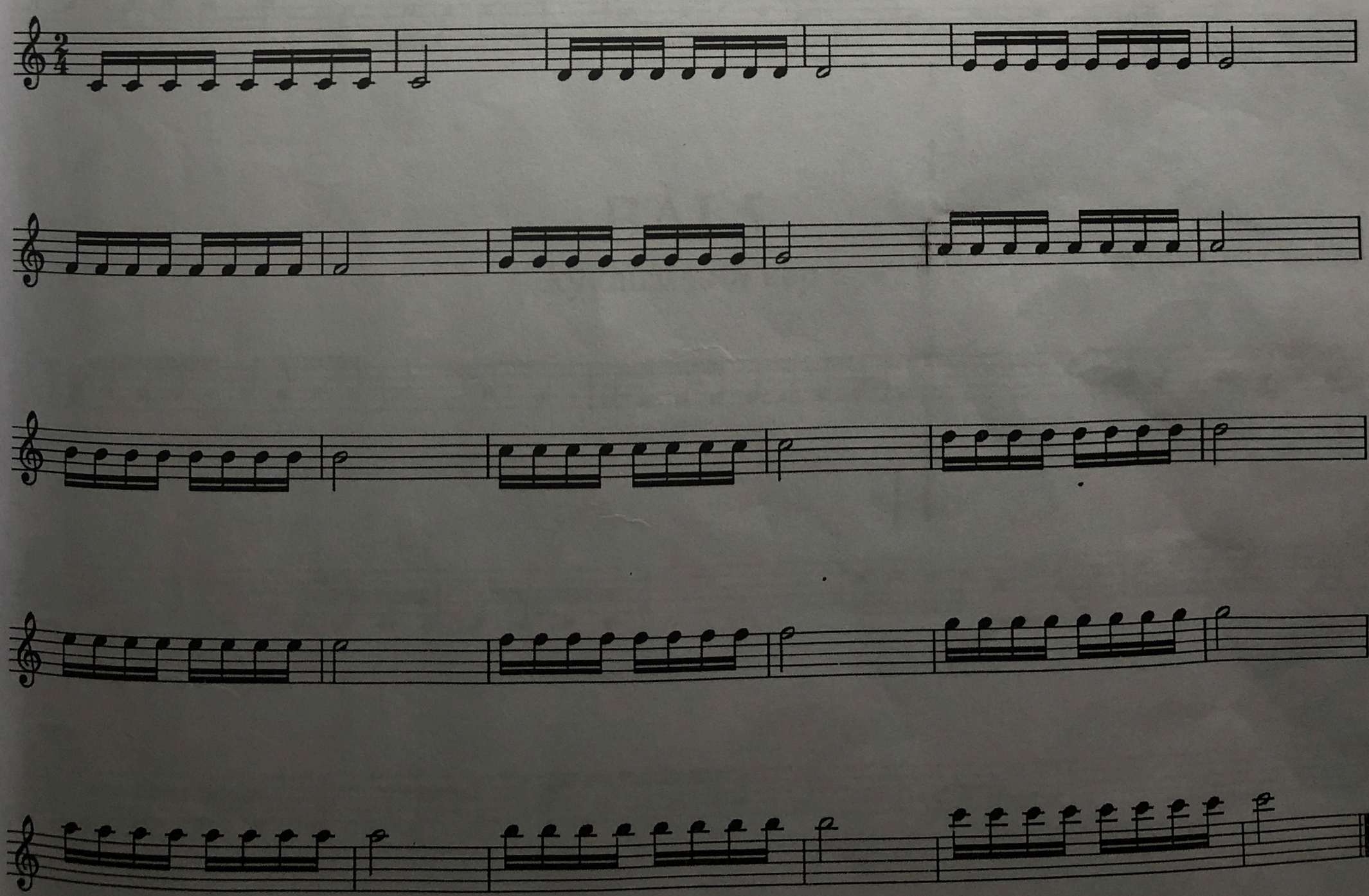
st Bùi Công Thơm



BAI 2

kỹ thuật lưỡi kép

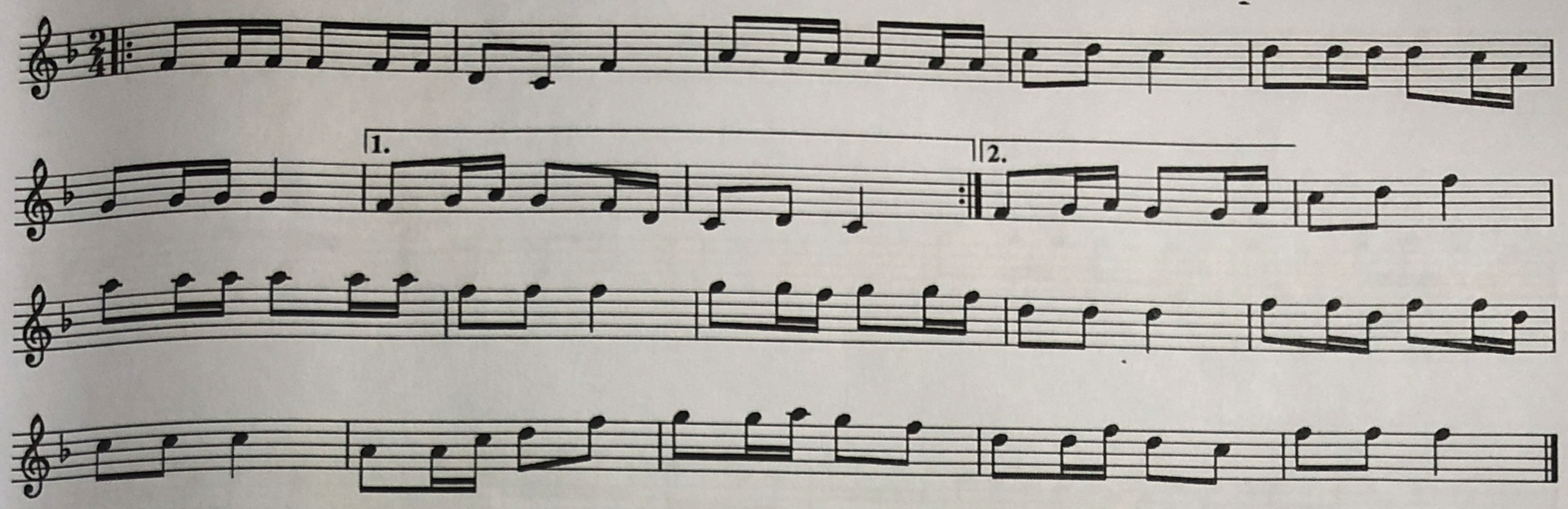
st Bùi Công Thơm



BÀI 3

kỹ thuật lưỡi kép

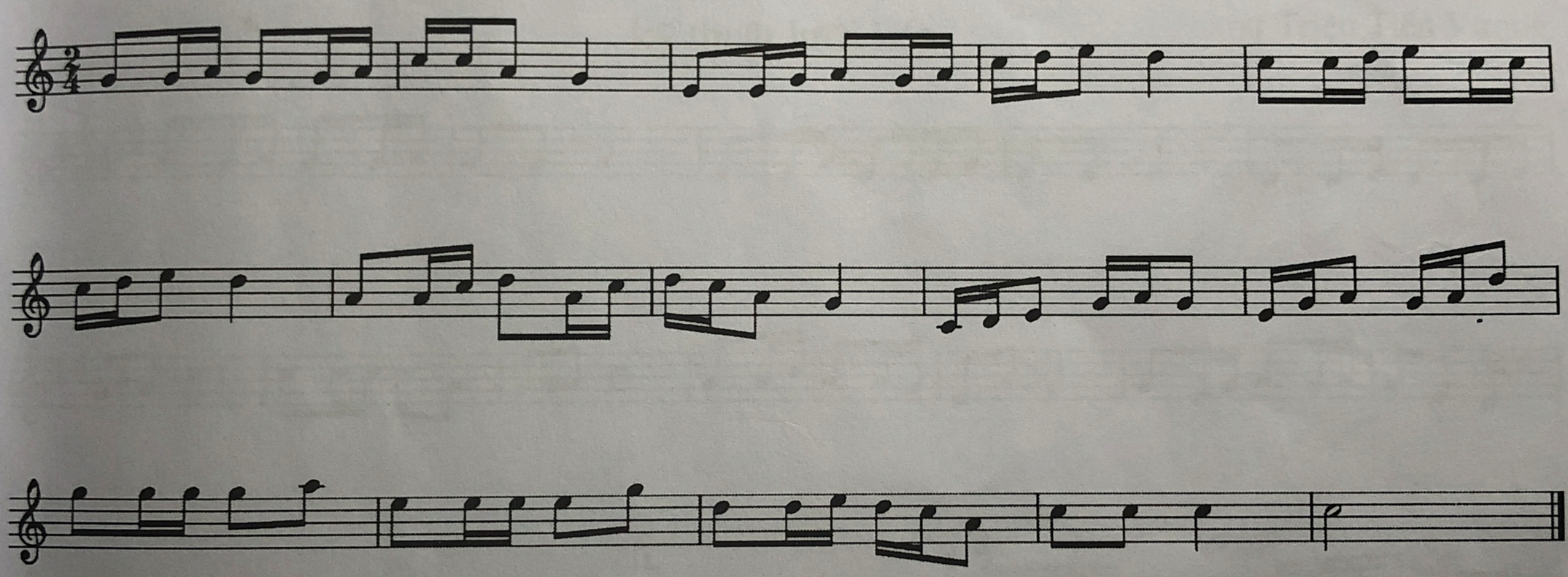
st Bùi Công Thơm



BÀI 4

kỹ thuật lưỡi kép

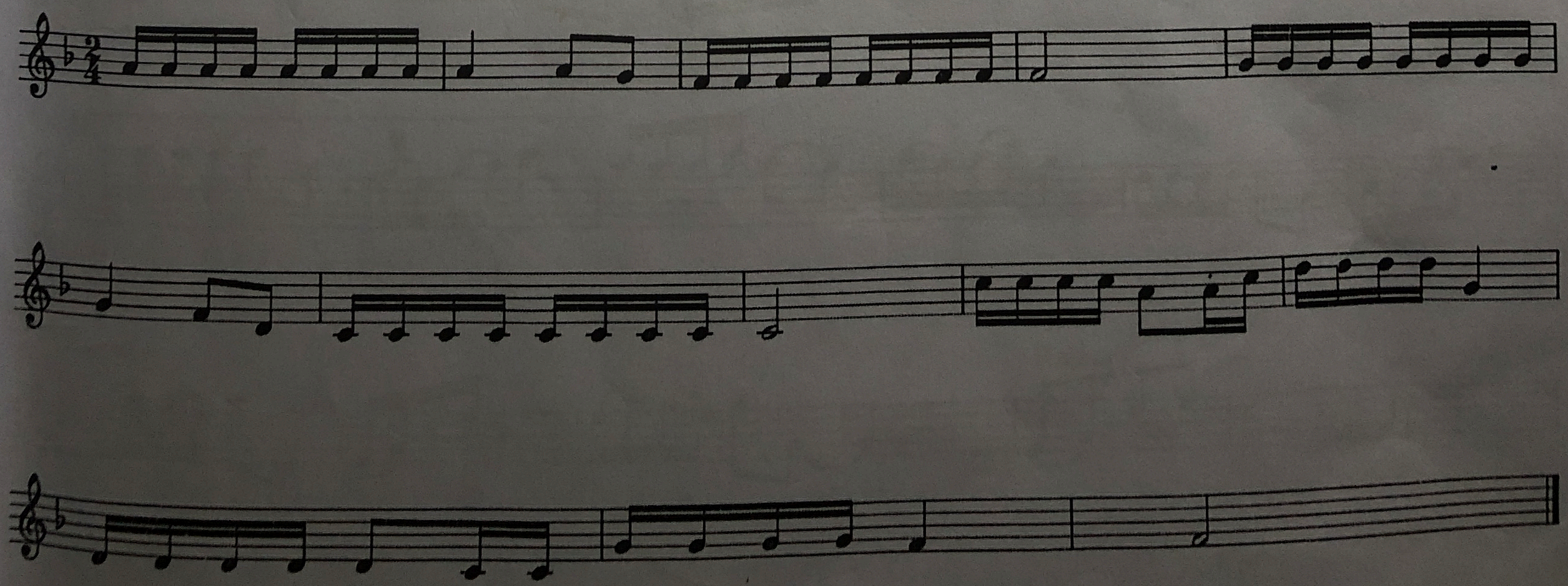
st Bùi Công Thơm



BÀI 5

kỹ thuật lưỡi kép

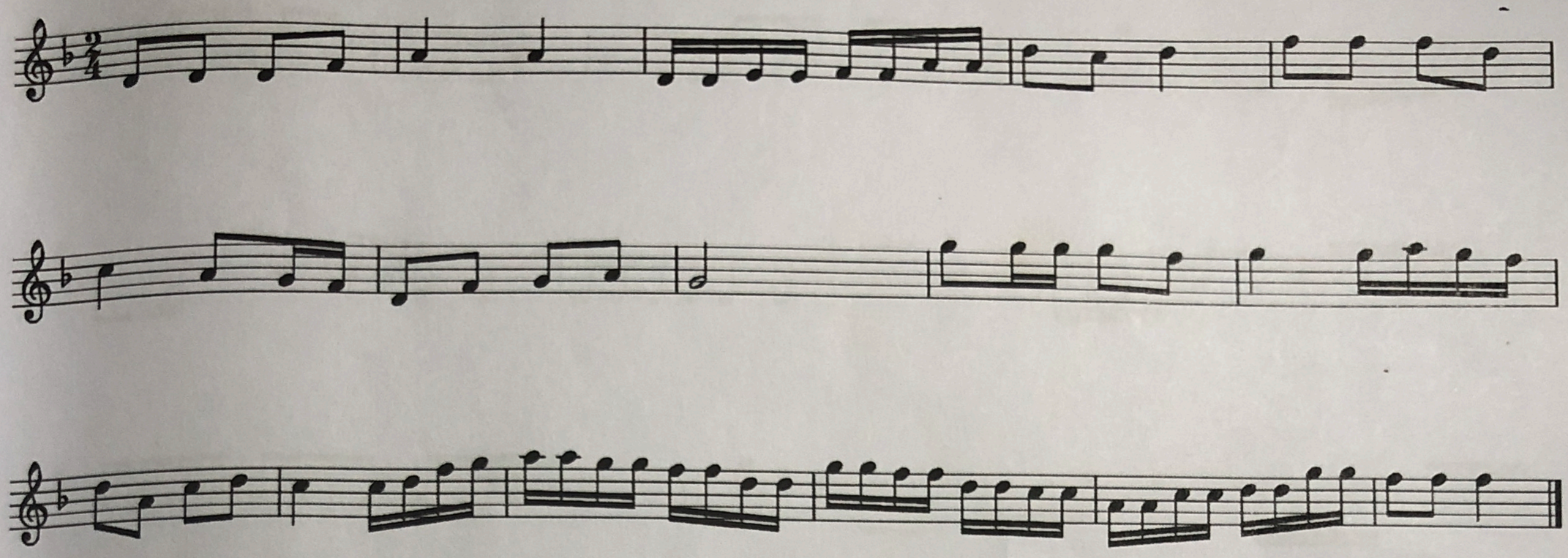
st Bùi Công Thơm



BÀI 6

kỹ thuật lưỡi kép

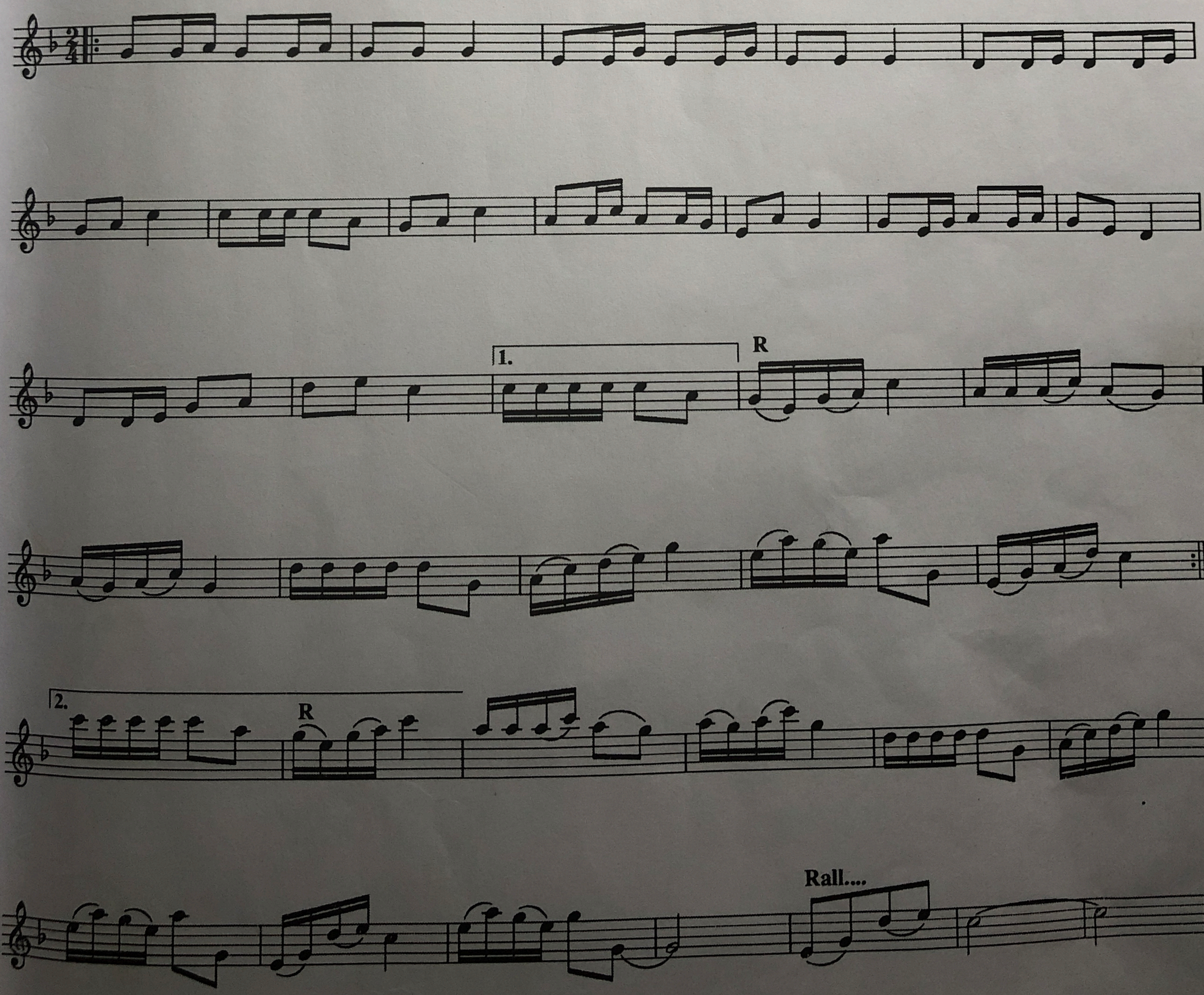
st Bùi Công Thơm



BÀI 7

kỹ thuật lưỡi kép

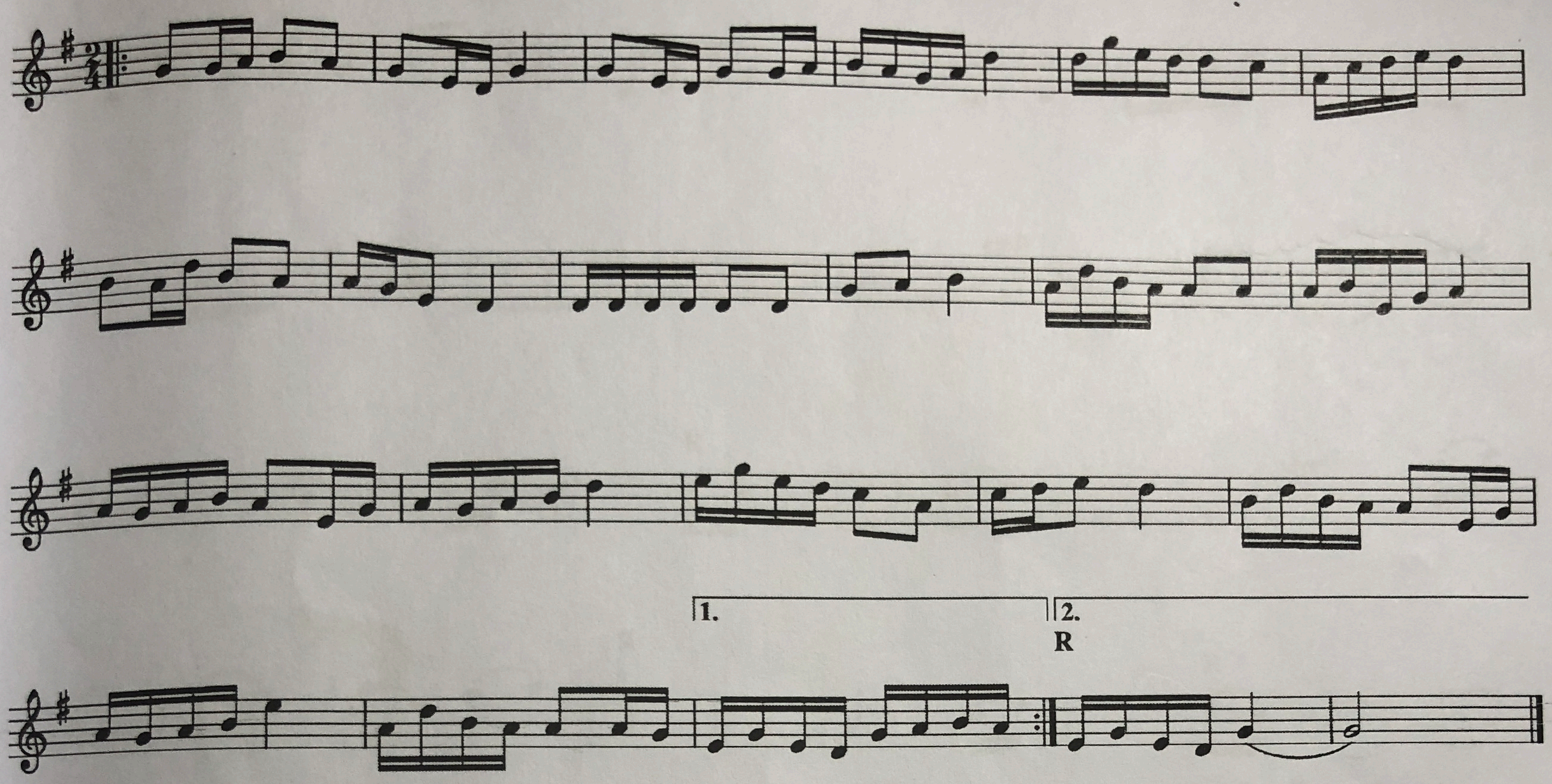
st Triệu Tiến Vượng



BÀI 8

kỹ thuật lưỡi kép

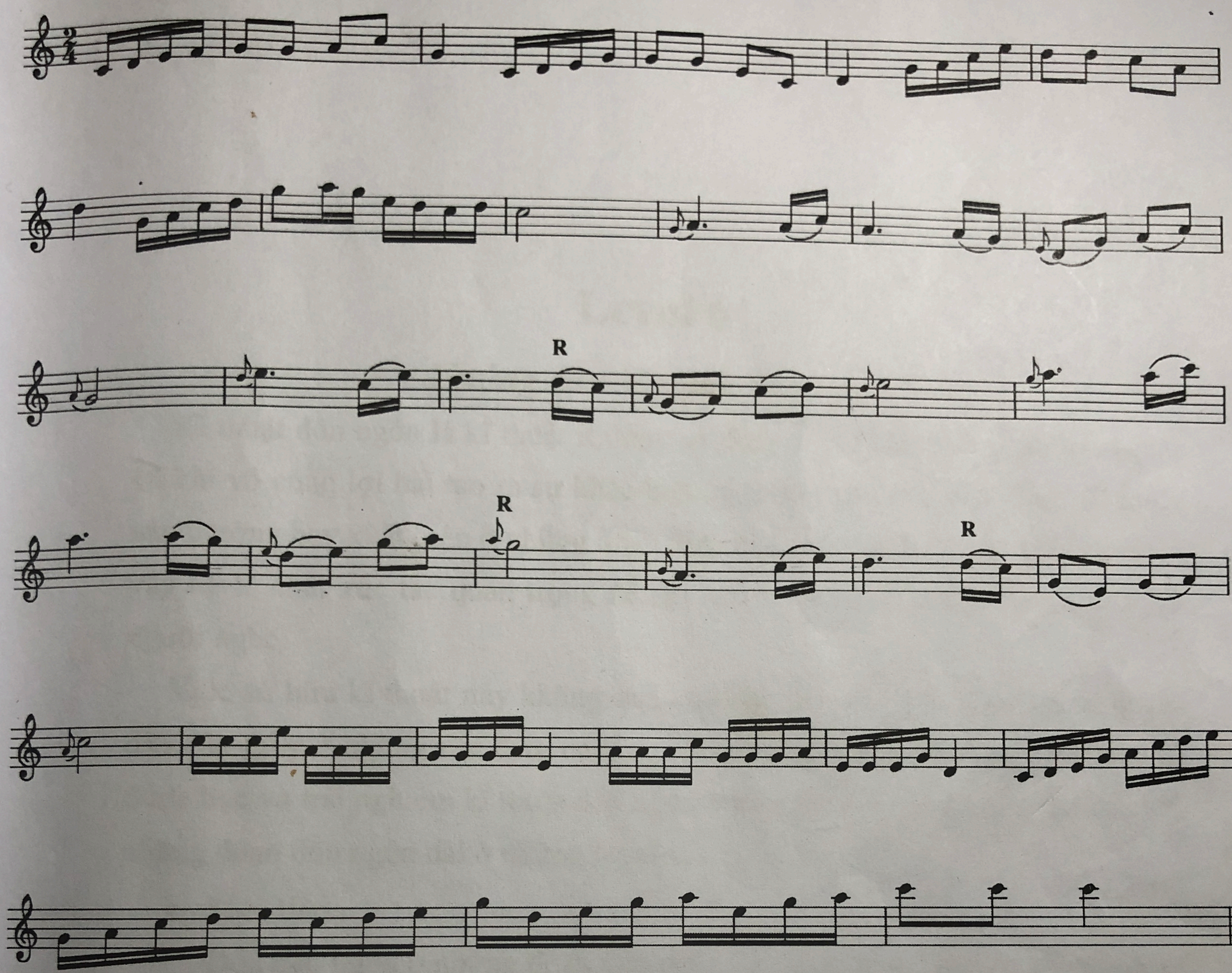
st Triệu Tiến Vượng



BÀI 9

kỹ thuật lưỡi kép

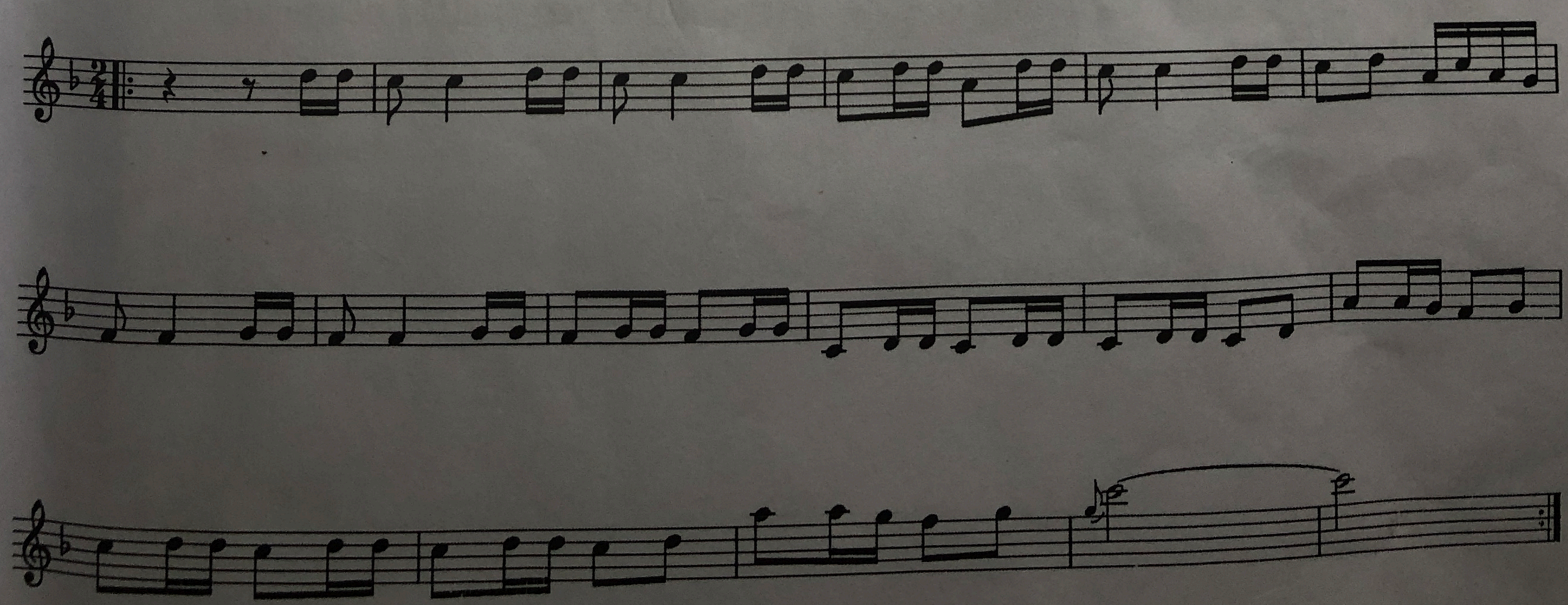
st Bùi Công Thơm



BÀI 10

kỹ thuật lưỡi kép

trích đoạn Lý hoài nam



Level 6

Hướng dẫn kỹ thuật dồn ngón

Kĩ thuật dồn ngón là kĩ thuật ít được sử dụng trong bài, nhưng nó lại là một vũ khí vô cùng lợi hại tạo ra sự khác biệt ấn tượng cho mỗi câu nhạc. Kĩ thuật này thường hay xuất hiện ở những đoạn điệp khúc có giai điệu cao trào, chính vì vậy nó là chất xúc tác quan trọng để tạo nên sự thăng hoa cho người chơi và người nghe.

Việc sở hữu kĩ thuật này không quá khó chỉ cần chúng ta tập theo đúng chỉ dẫn của thầy ở những nốt đầu, cuối của đoạn dồn. Trong level này các bạn sẽ được học và trải nghiệm kĩ thuật dồn ngón ở mức độ đơn giản trước khi đến với những đoạn dồn ngón dài ở những level sau.

- Mục tiêu

  Dồn đều ngón ở những đoạn dồn ngắn và chuẩn nhịp đập ở cuối mỗi đoạn dồn

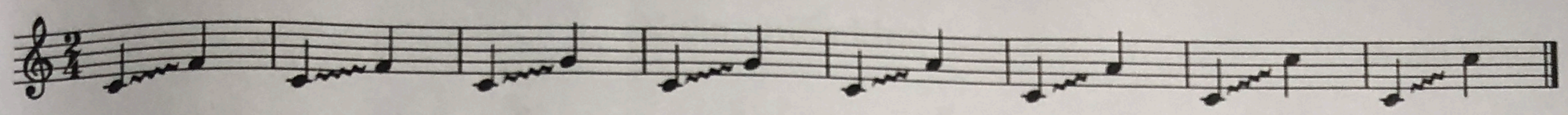
- Lưu ý

Khi dồn ngón điều quan trọng nhất là thời gian xuất phát và điểm dừng cuối cùng của đoạn dồn, có thể nói điểm tựa quan trọng nhất để các bạn có thể làm chuẩn kĩ thuật này chính là dựa vào nhịp phách. Vì vậy chúng ta cần tách nhỏ câu nhạc có đoạn dồn để tập riêng và khi tập nhất thiết phải đập chân theo phách.

BÀI 1

kỹ thuật hốt ngón

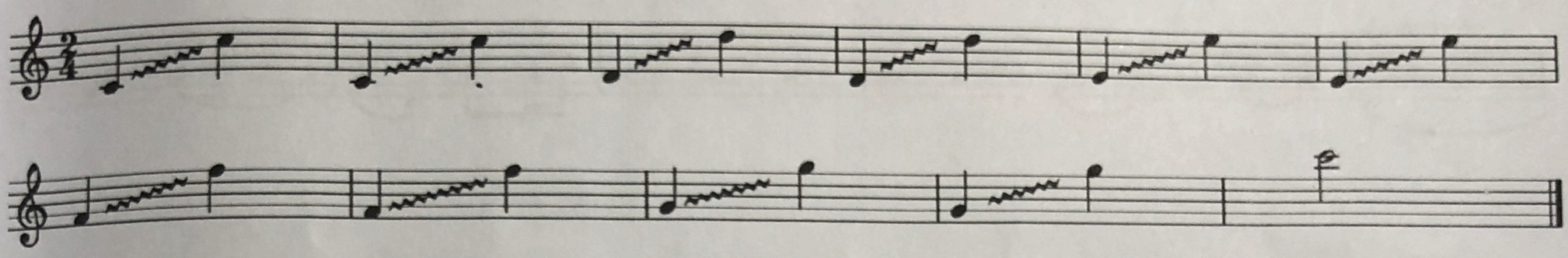
st Bùi Công Thơm



BÀI 2

kỹ thuật hốt ngón

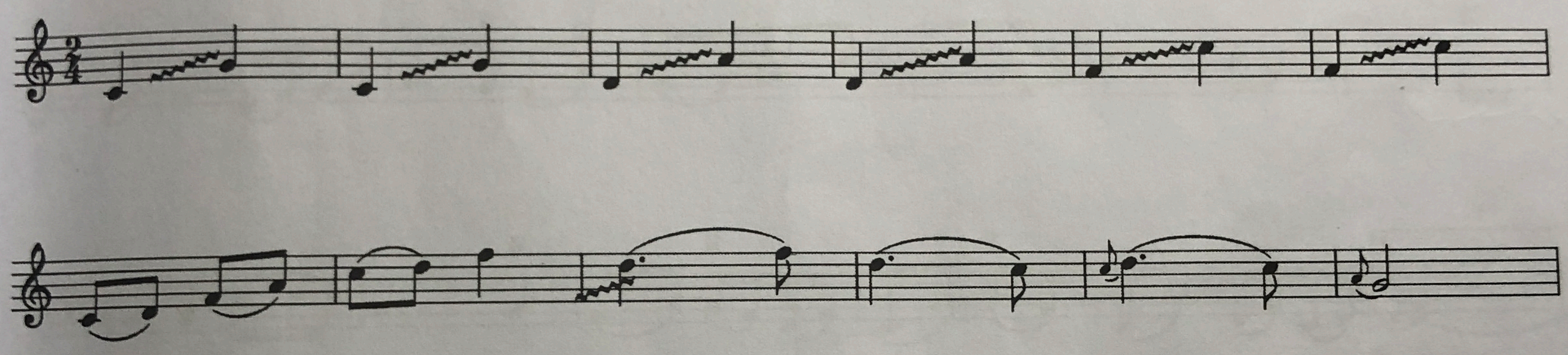
st Bùi Công Thơm

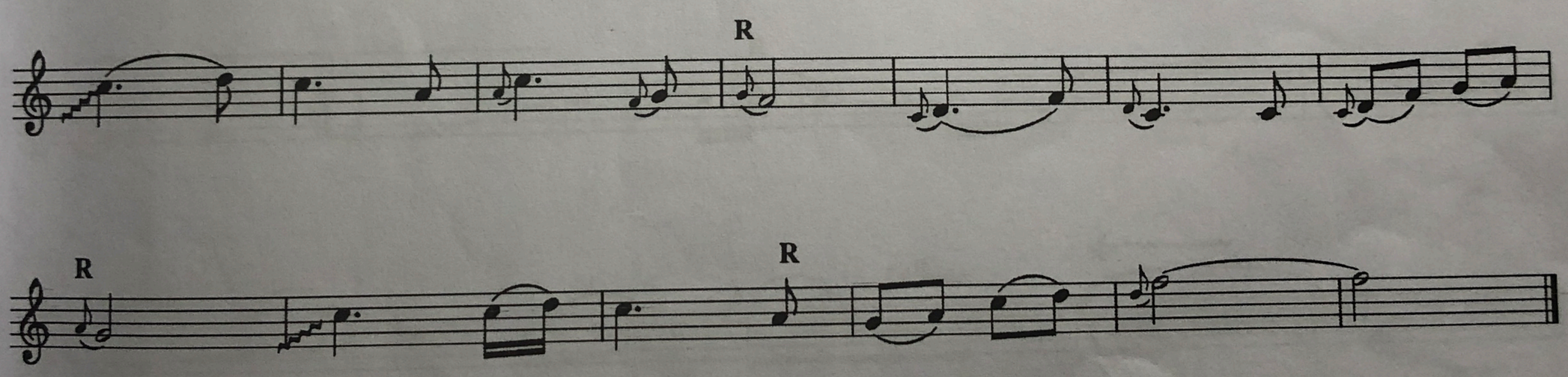


BÀI 3

kỹ thuật hốt ngón

st Bùi Công Thơm

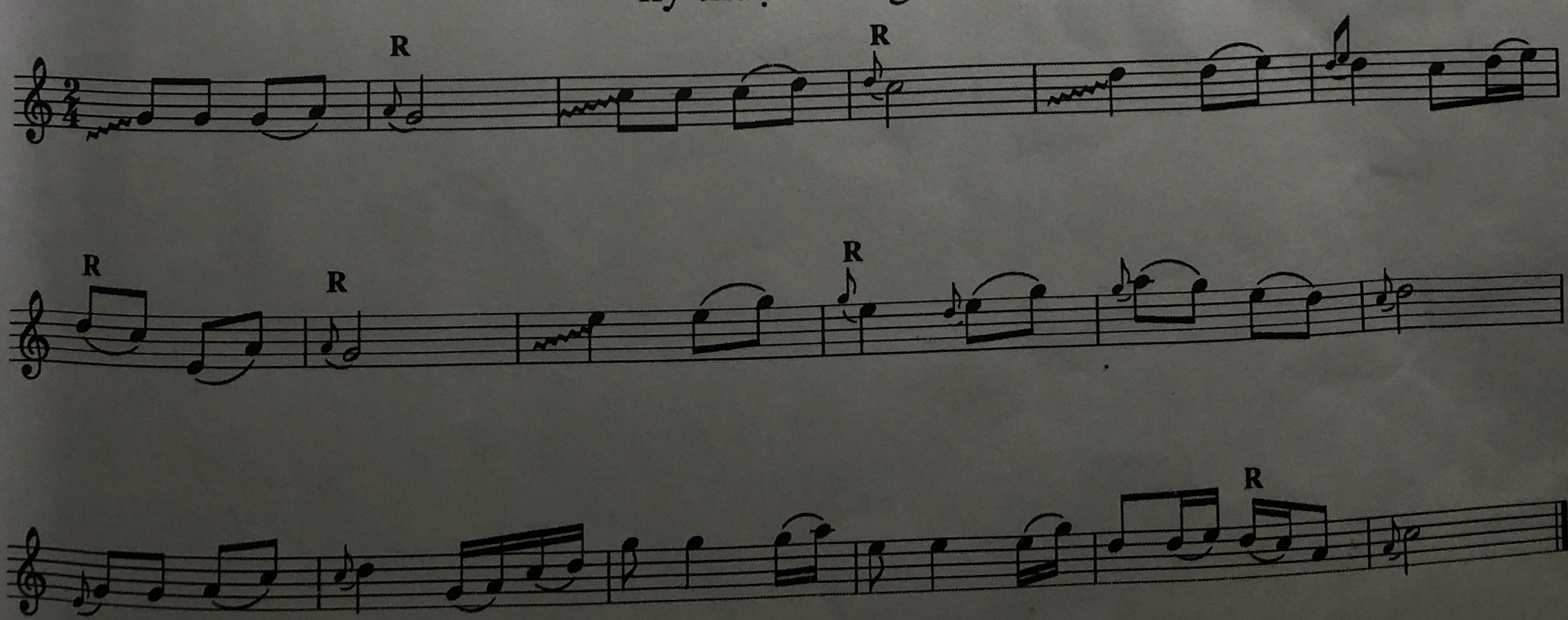




BÀI 4

kỹ thuật hốt ngón

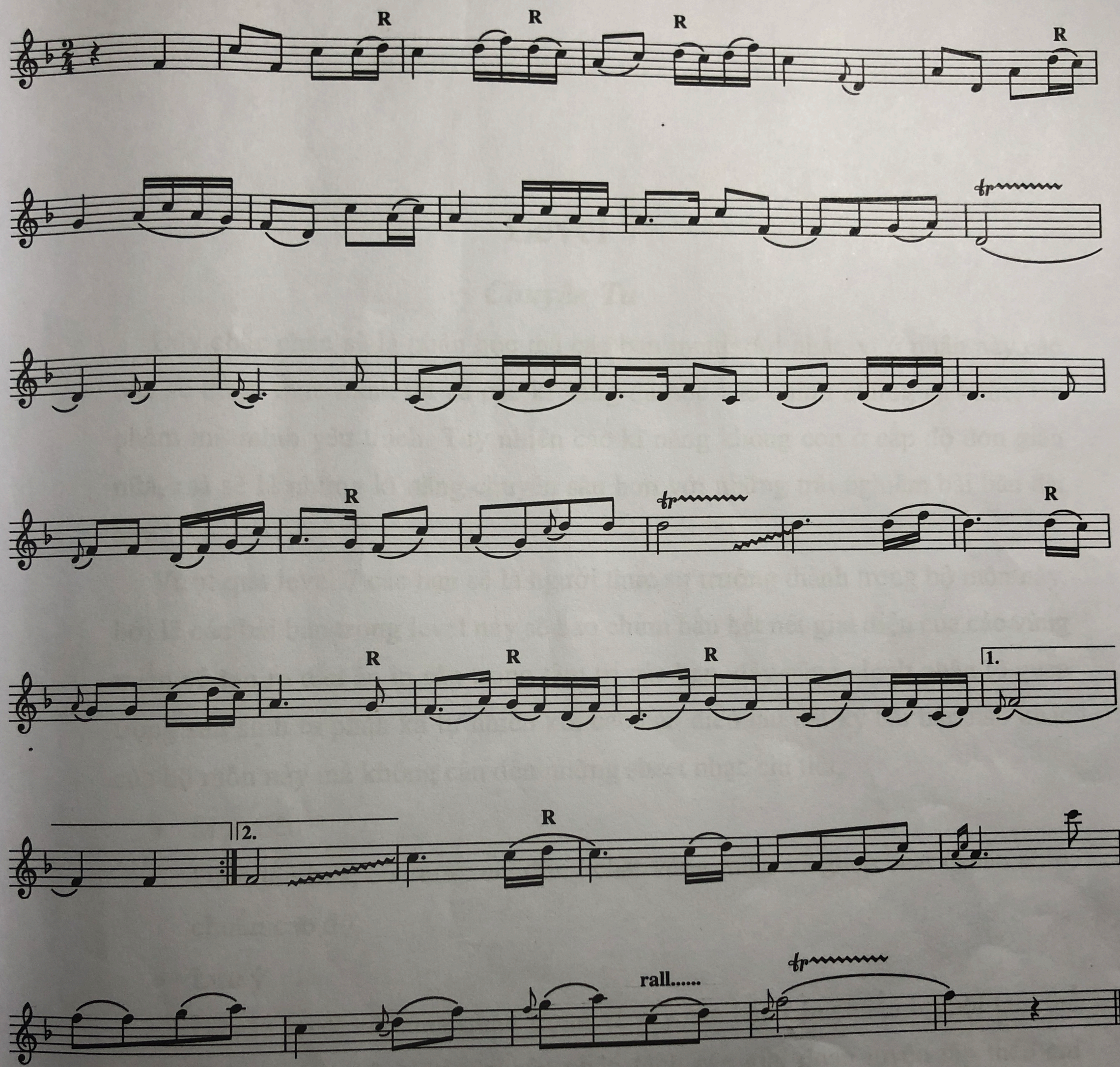
st Bùi Công Thơm



BÀI 5

Xuân chiến khu

Xuân Hồng



Level 7

Chuyên Tu

Đây chắc chắn sẽ là phần học mà các bạn mong đợi nhất, vì ở phần này các bạn sẽ được thực hành tất cả các kĩ năng đã học vào chính những ca khúc, tác phẩm mà mình yêu thích. Tuy nhiên các kĩ năng không còn ở cấp độ đơn giản nữa, mà sẽ là những kĩ năng chuyên sâu hơn với những trải nghiệm bài bản dài hơn.

Vượt qua level 7 các bạn sẽ là người thực sự trưởng thành trong bộ môn này, bởi lẽ các bài bản trong level này sẽ bao chùm hầu hết nét giai điệu của các vùng miền và tạo ra dấu ấn in sâu trong tâm trí các bạn, đây cũng chính nhân tố quan trọng sản sinh ra phản xạ tự nhiên khi các bạn diễn tấu bất kỳ bài bản nào khác của bộ môn này mà không cần đến những sheet nhạc chi tiết.

- Mục tiêu

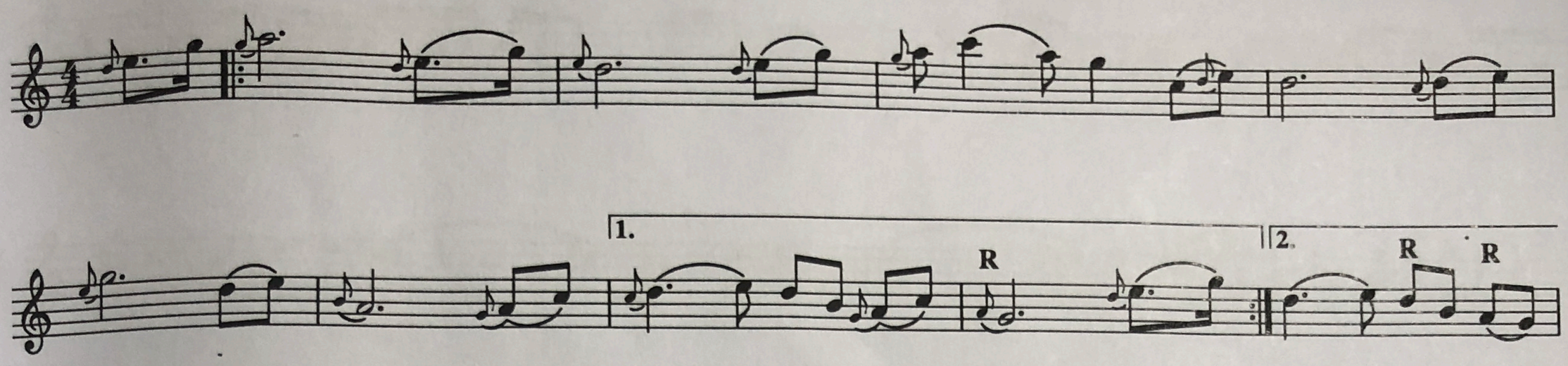
  Diễn tấu hay, có cảm xúc, đúng chất vùng miền và ghép beat chuẩn nhịp, chuẩn cao độ.

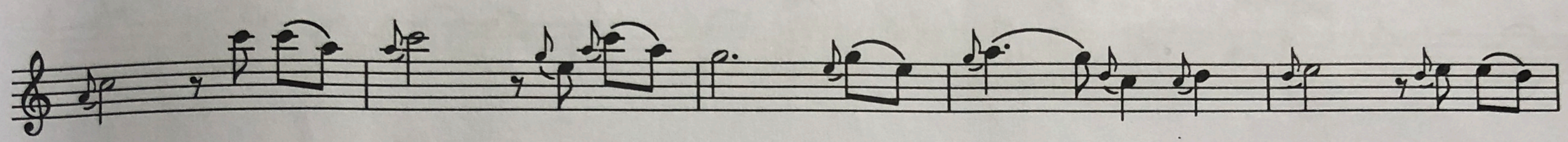
- Lưu ý

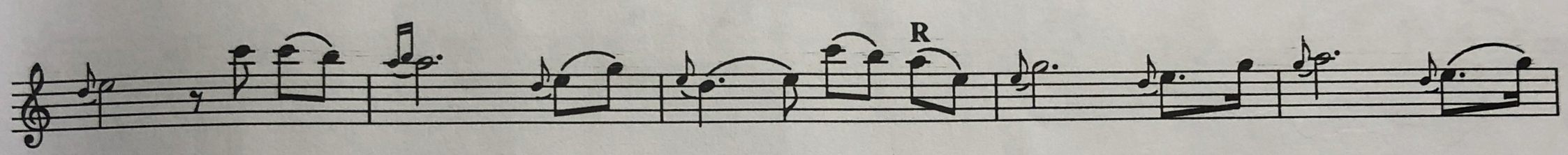
  Đây là level vô cùng quan trọng vì vậy các bạn cần chuẩn bị một tâm thế không nóng vội. khi tập nên phân tách các giai đoạn luyện tập theo chỉ dẫn của thầy tránh tình trạng có ngón thì mất nhịp và ngược lại.

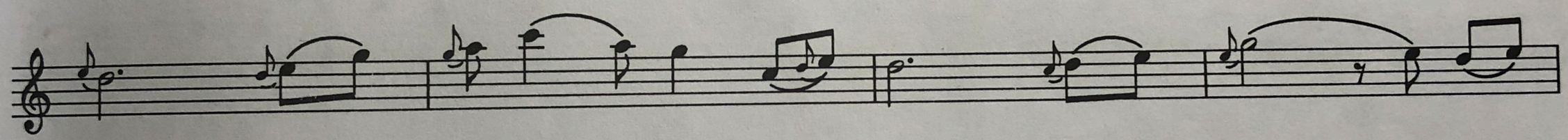
Bến thượng hải

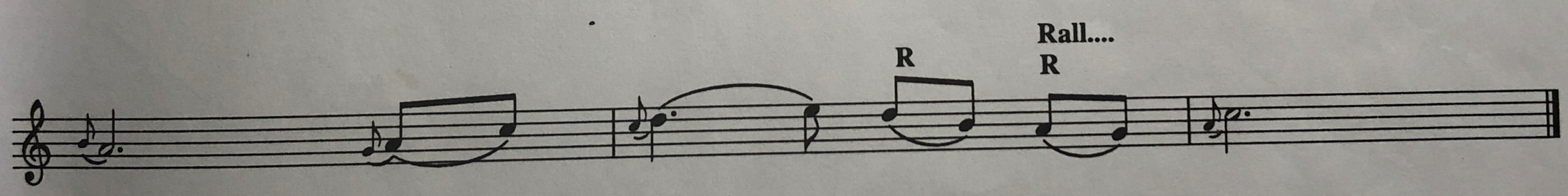
lời Hoàng Triêm nhạc Cố Gia Huy





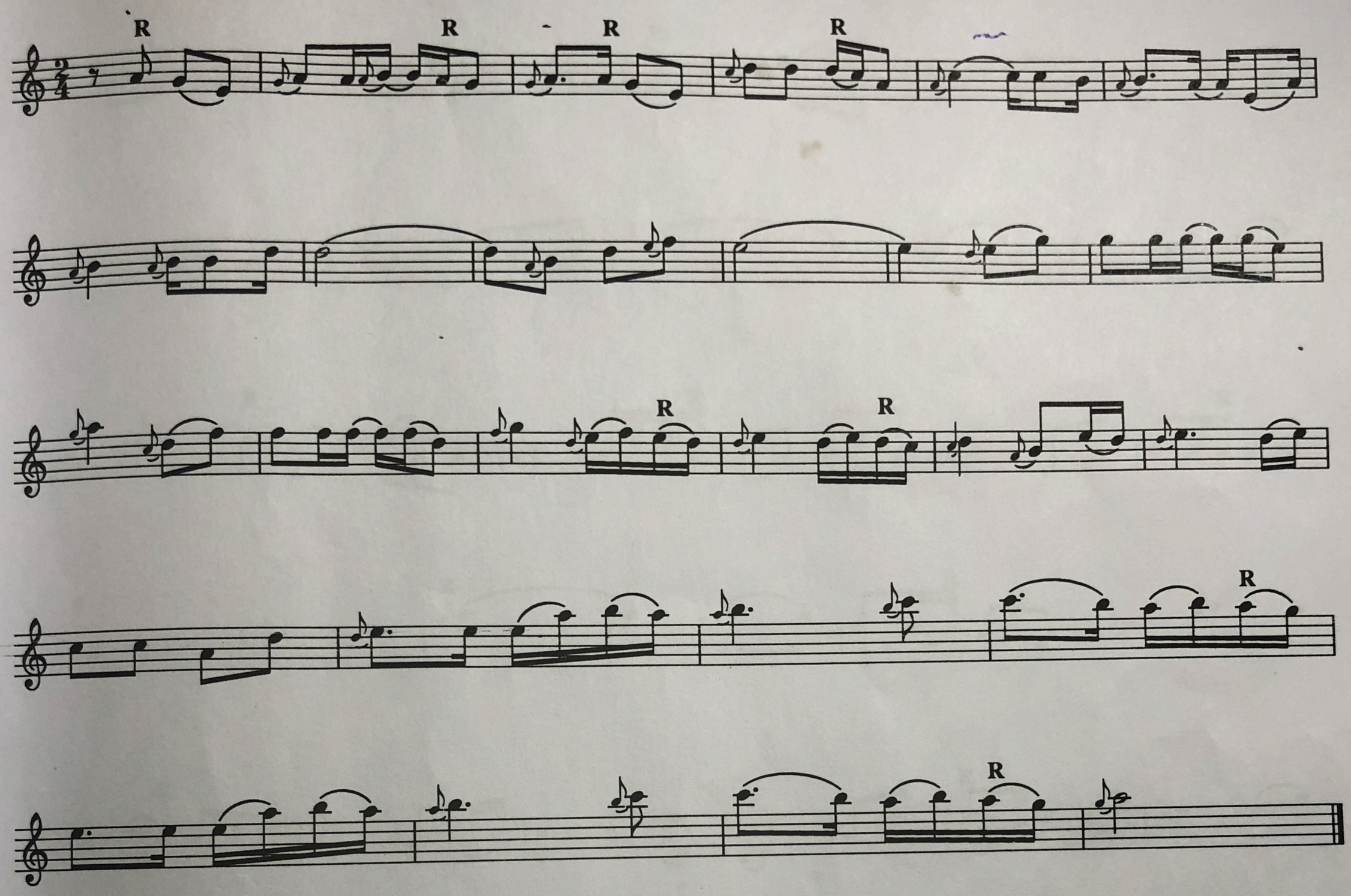






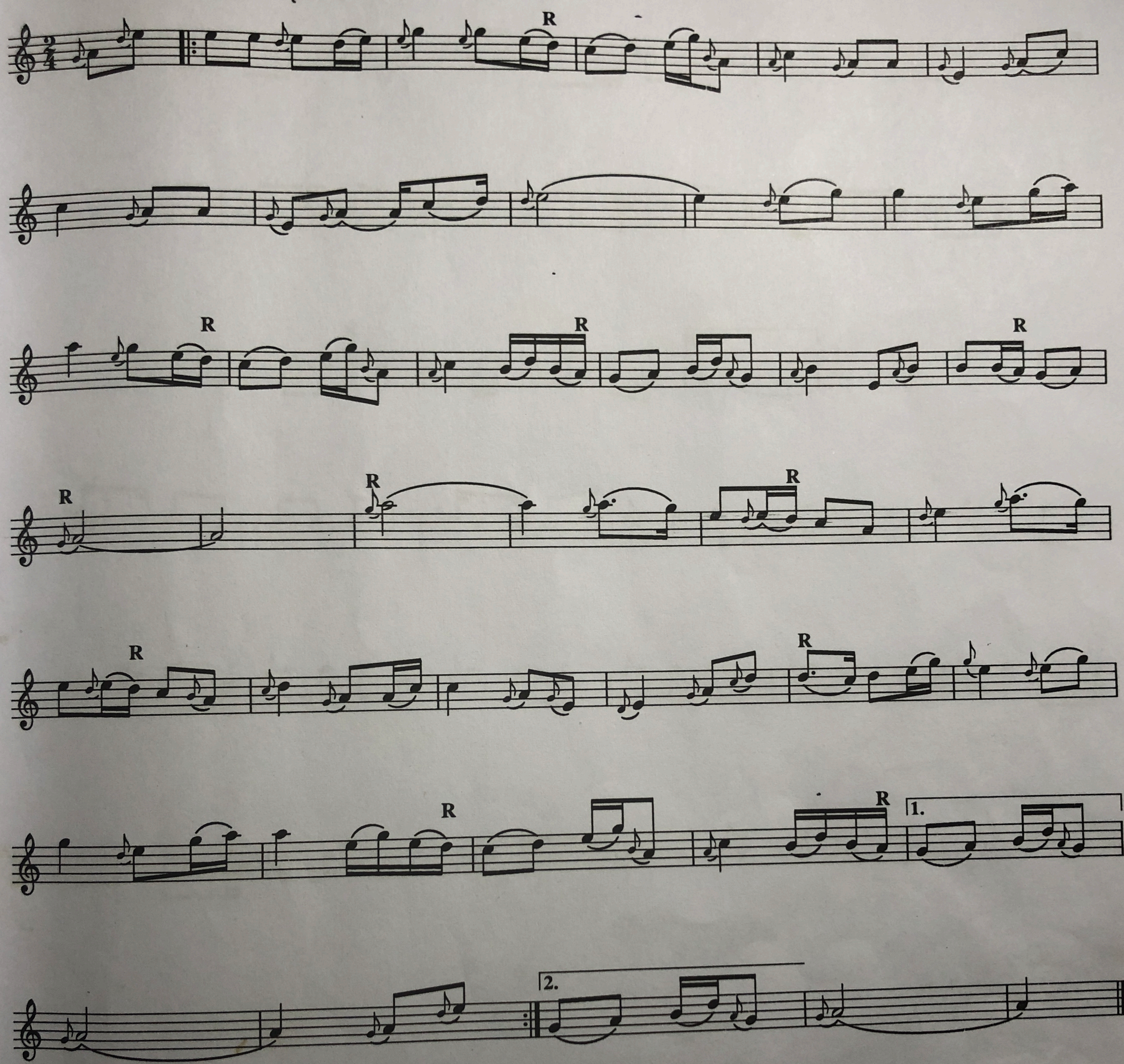
Tàu anh qua núi (Vs)

Phan Lạc Hoa



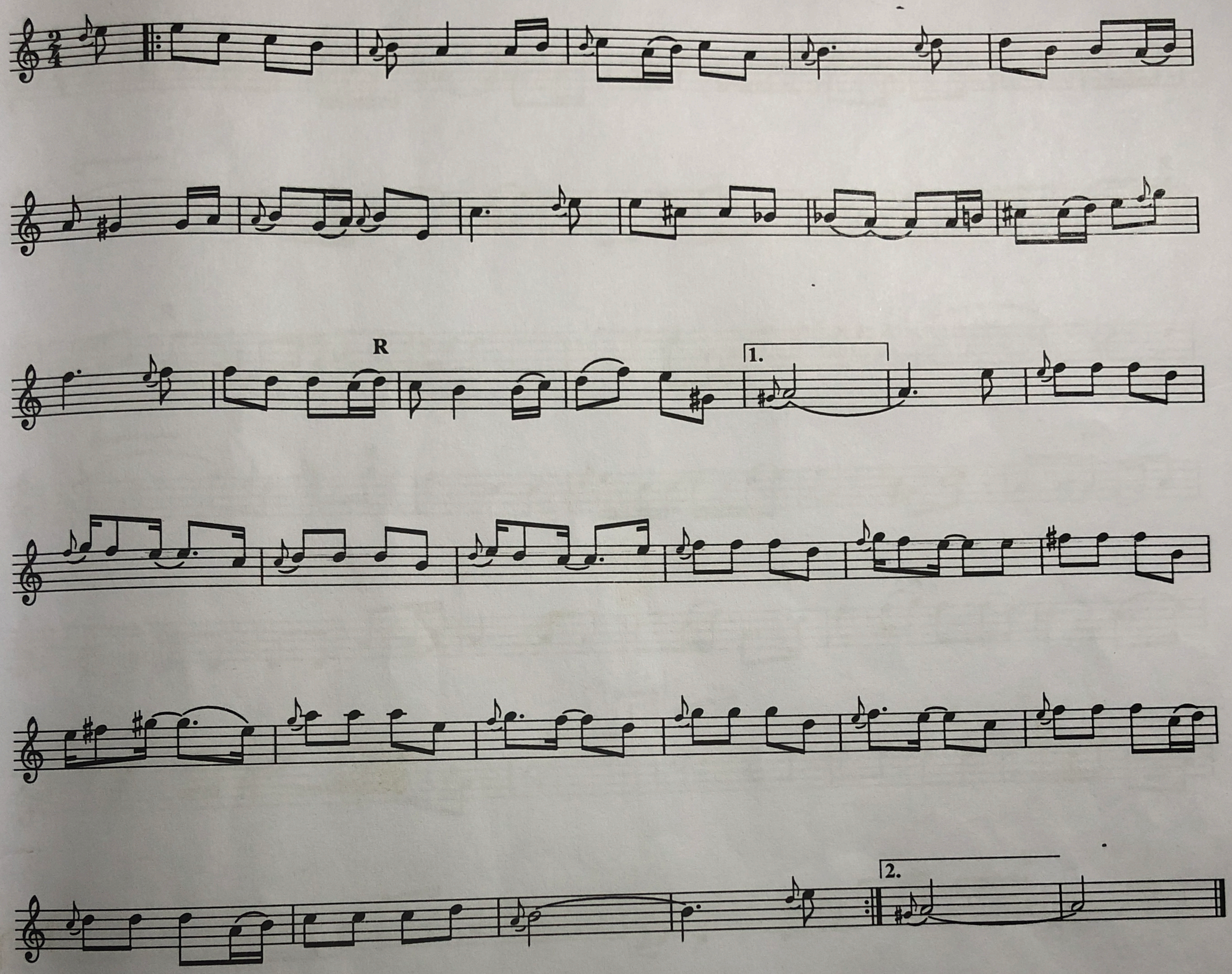
THUYỀN HOA

Phạm Thế Mỹ



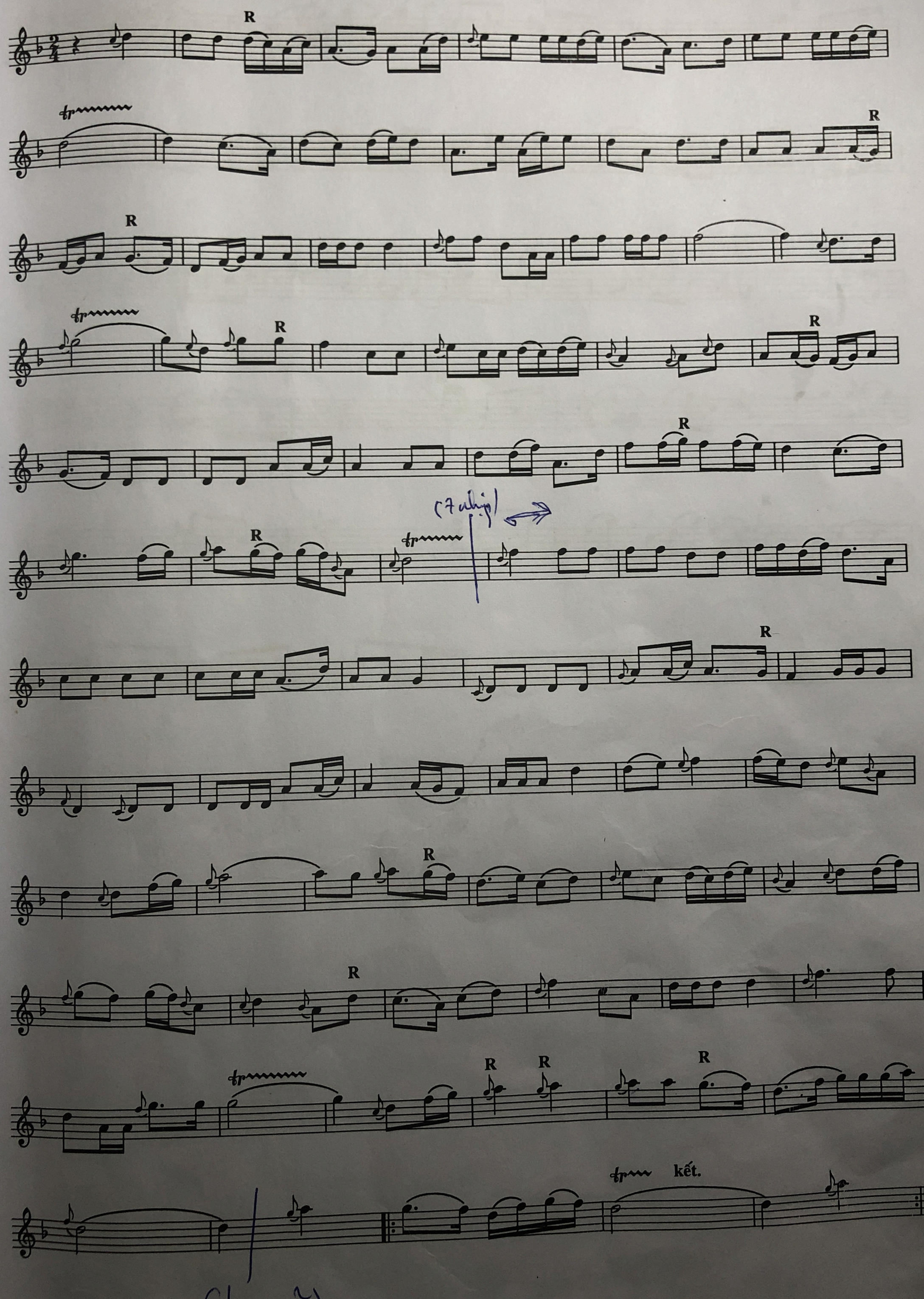
Điệp khúc mùa xuân (C5)

Quốc Dũng



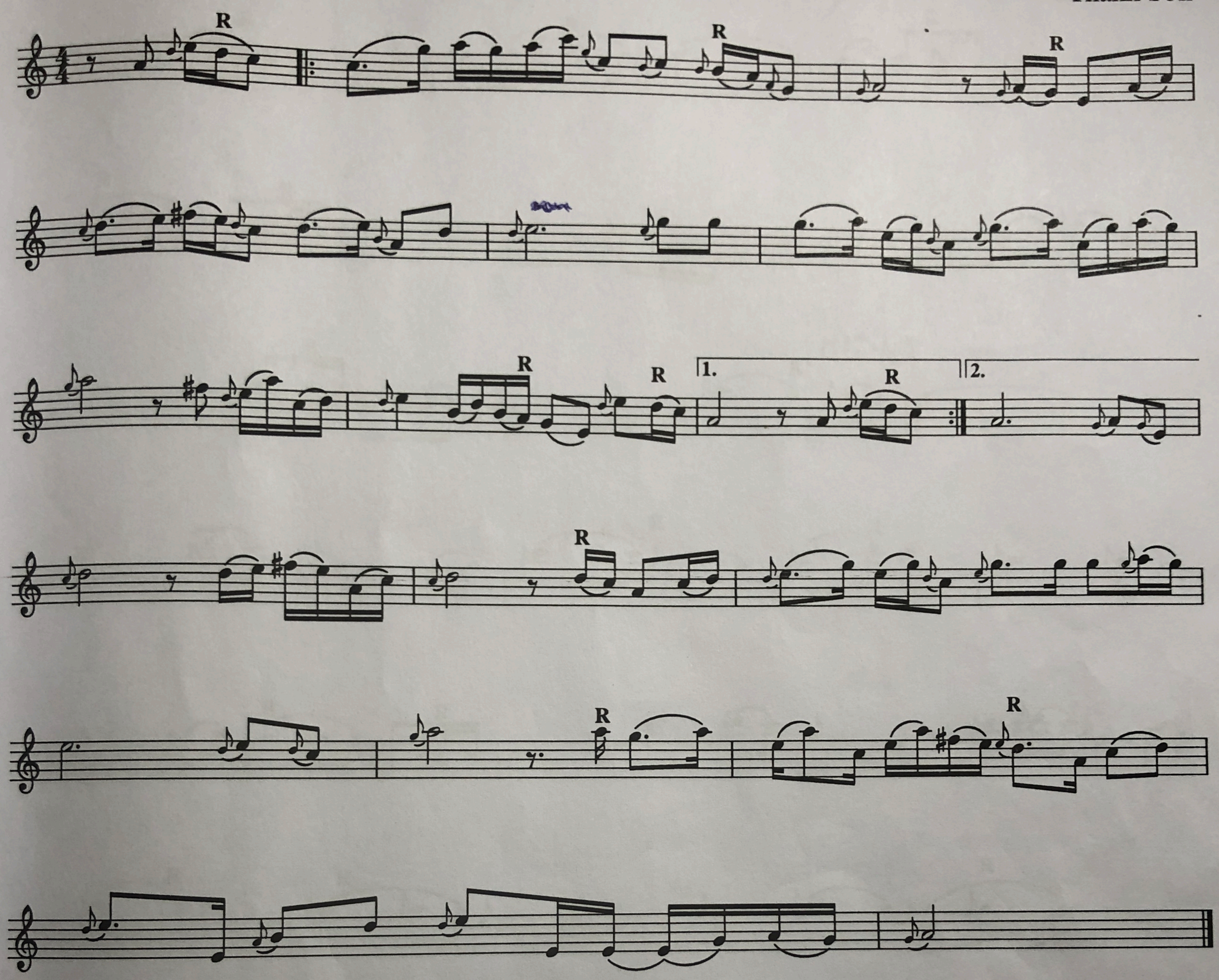
Chào em cô gái lam hồng (C5)

Xuân Hồng



Hình bóng quê nhà (C5)

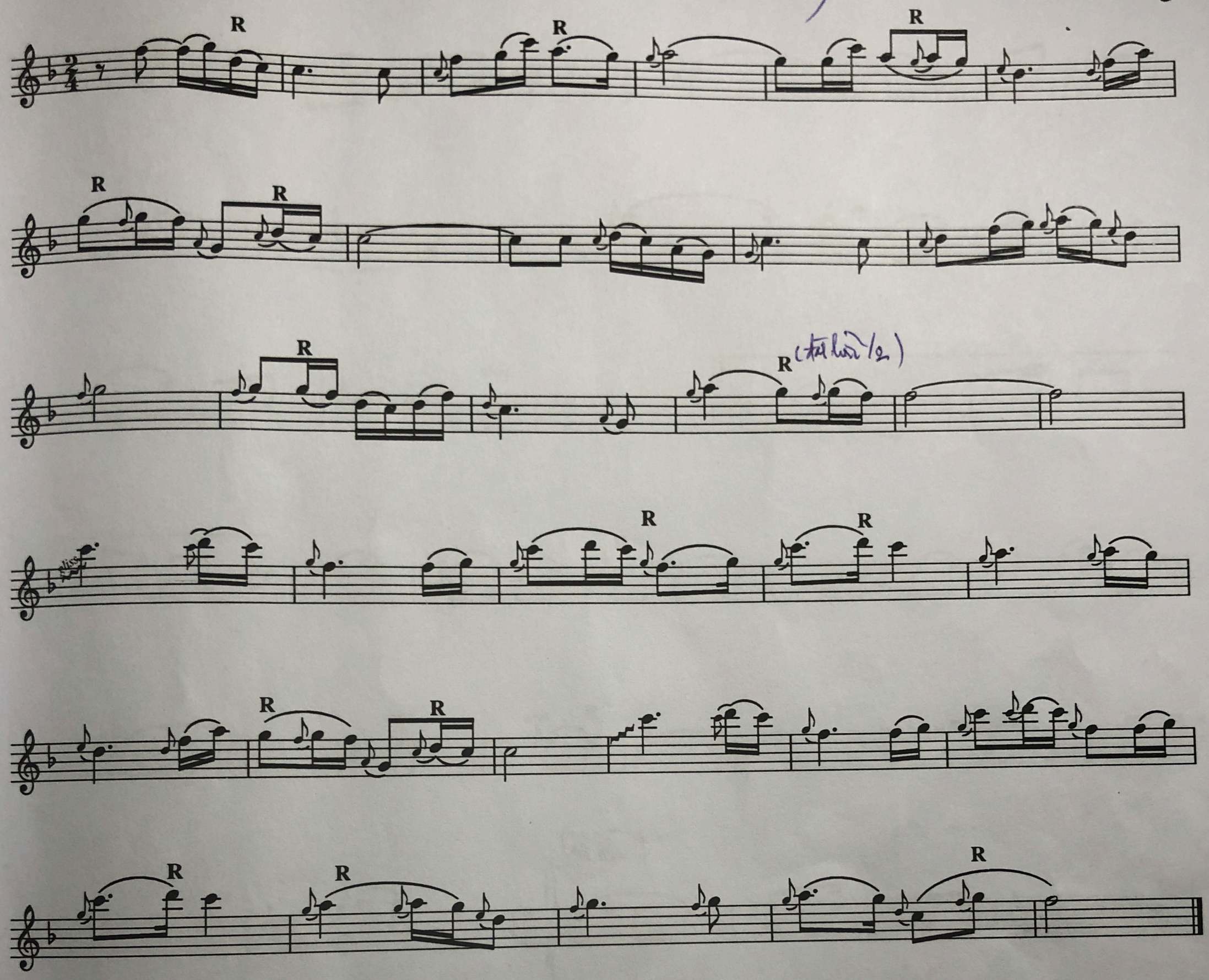
Thanh Sơn



Rung: sol, đô.

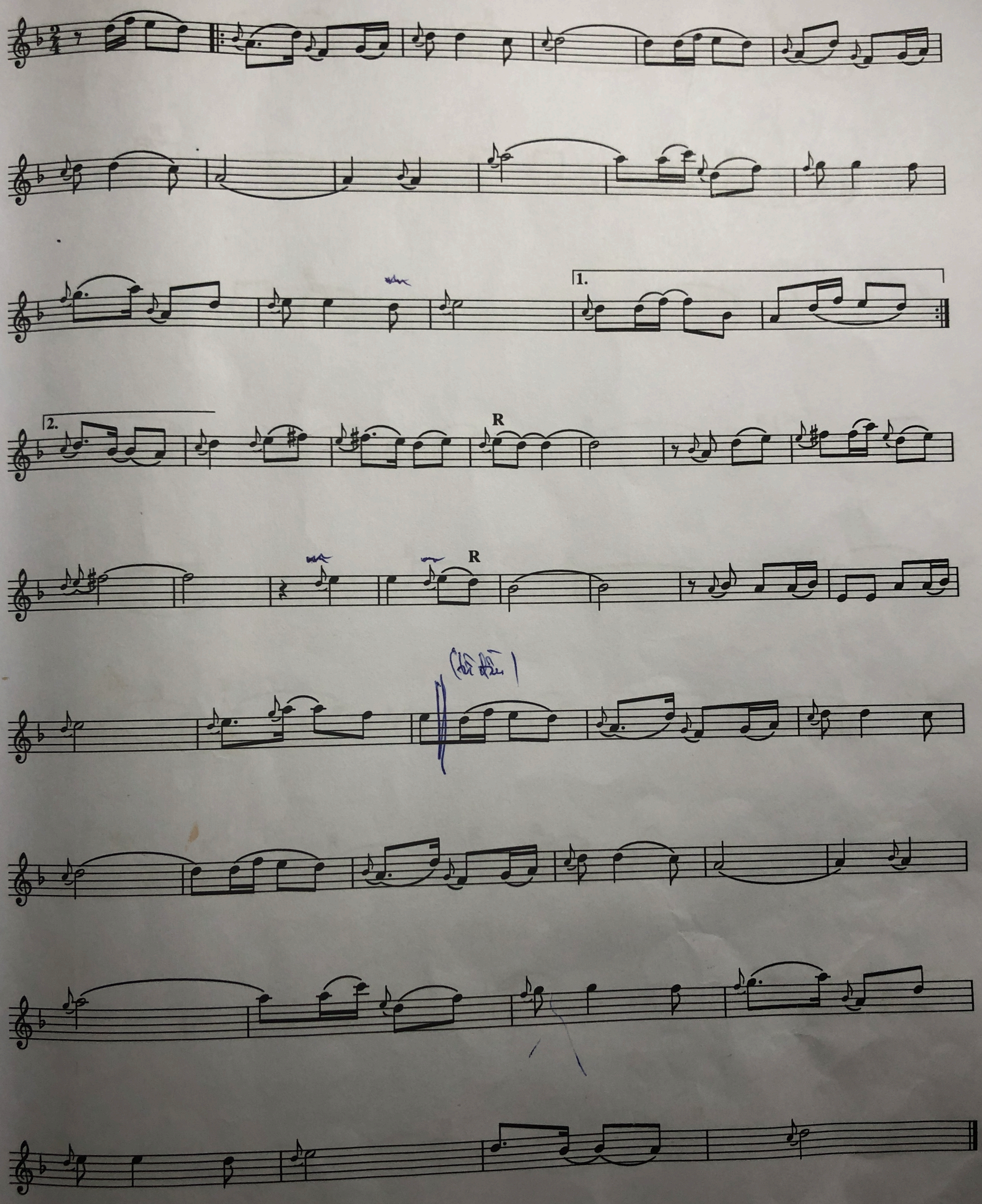
Tình Đất (65)

Tuấn Phương



Thương về miền trung (A4)

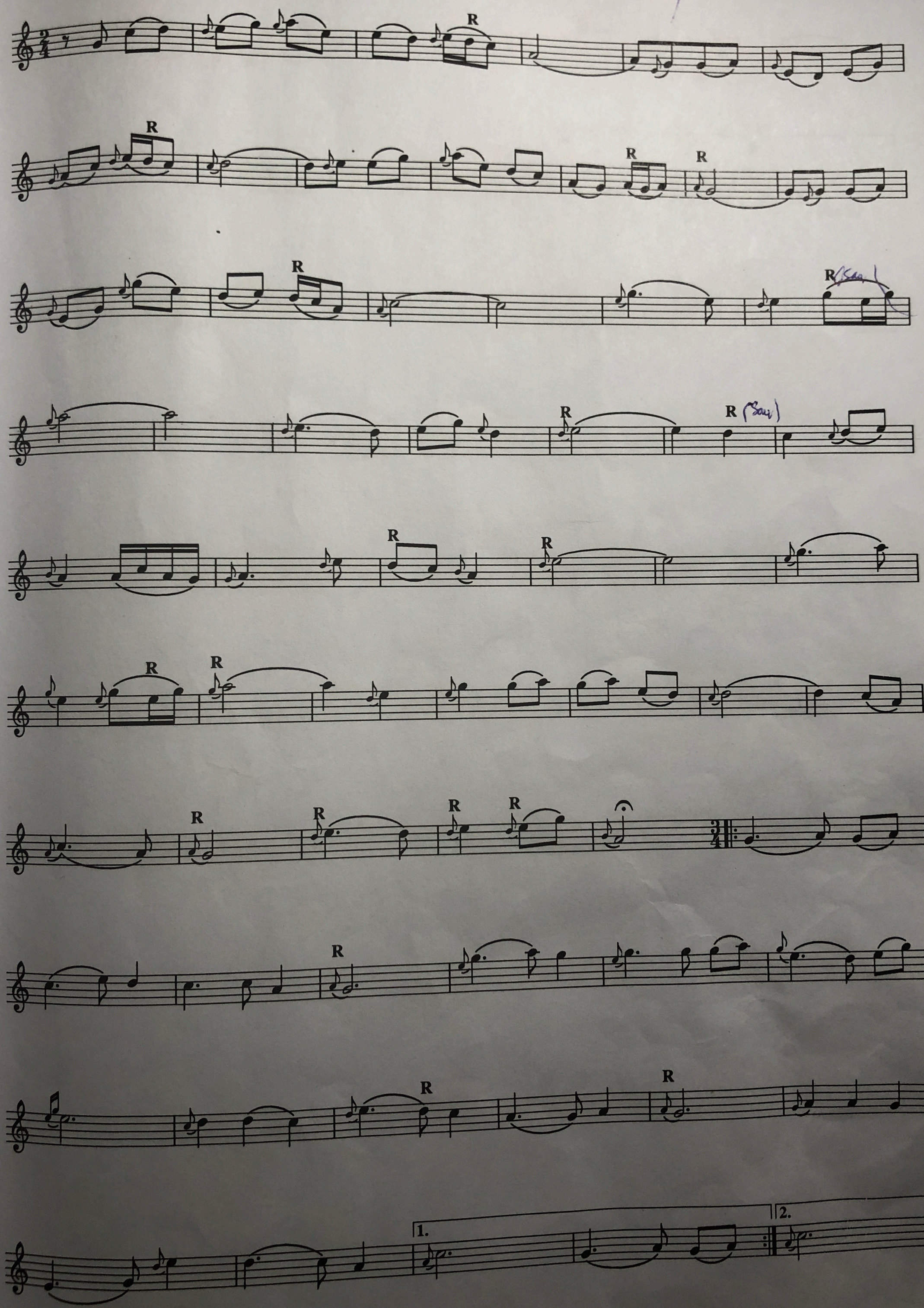
Châu Kỳ



Lưu ý: sol, đô.

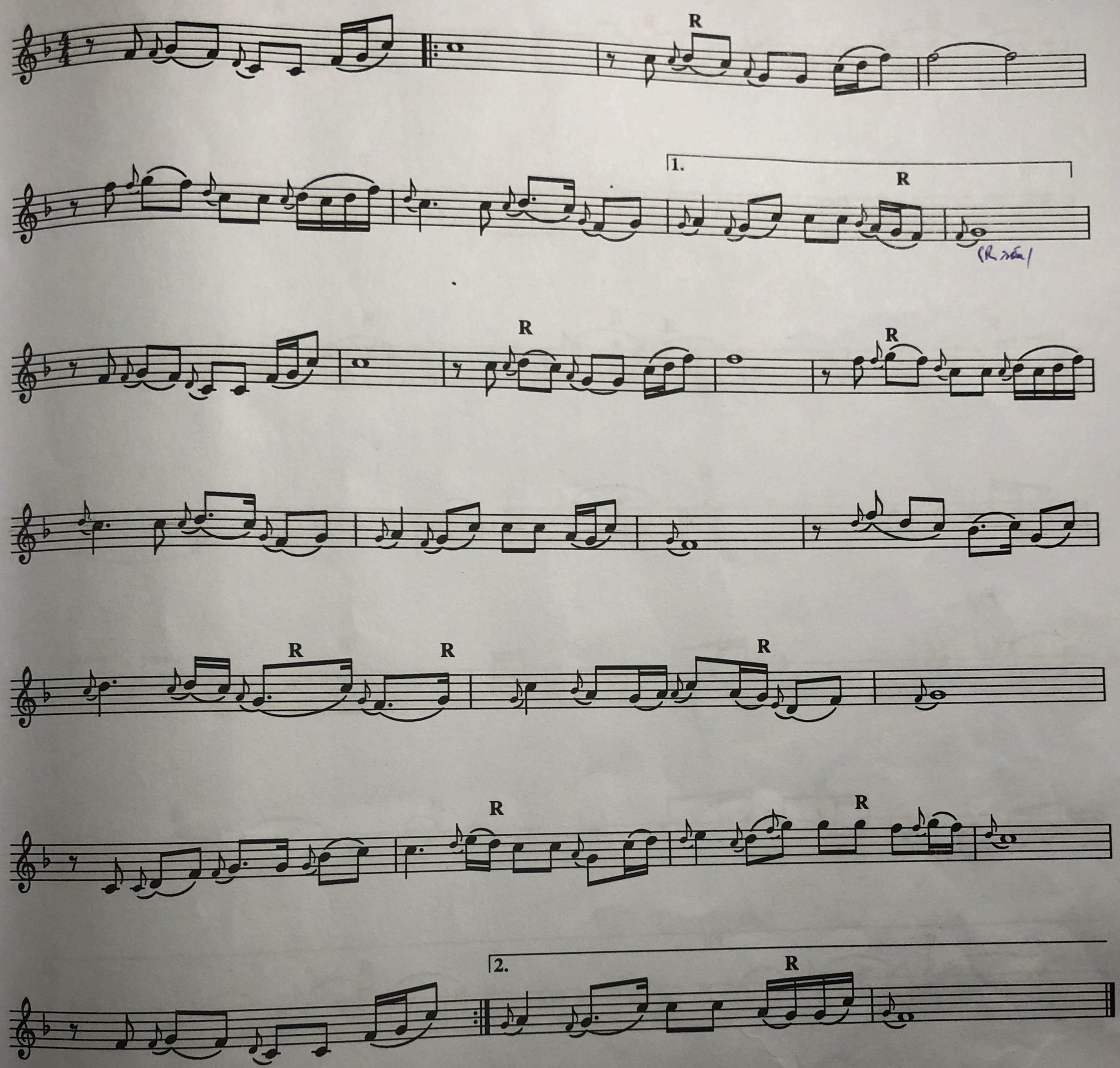
Tình ca tây bắc (A4)

Bùi Đức Hạnh



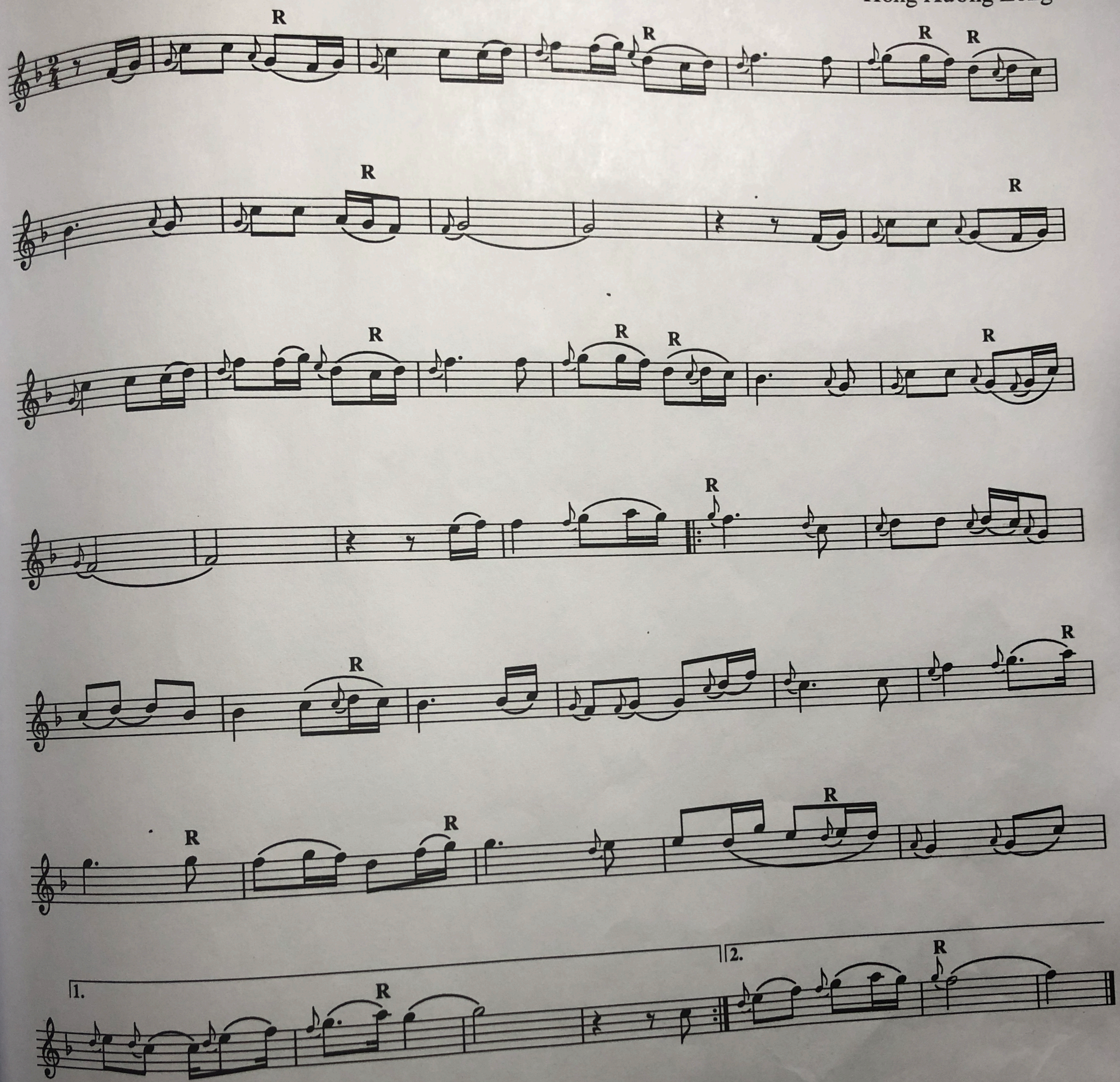
Xuân này con không về (bb)

Trinh Lâm Ngân



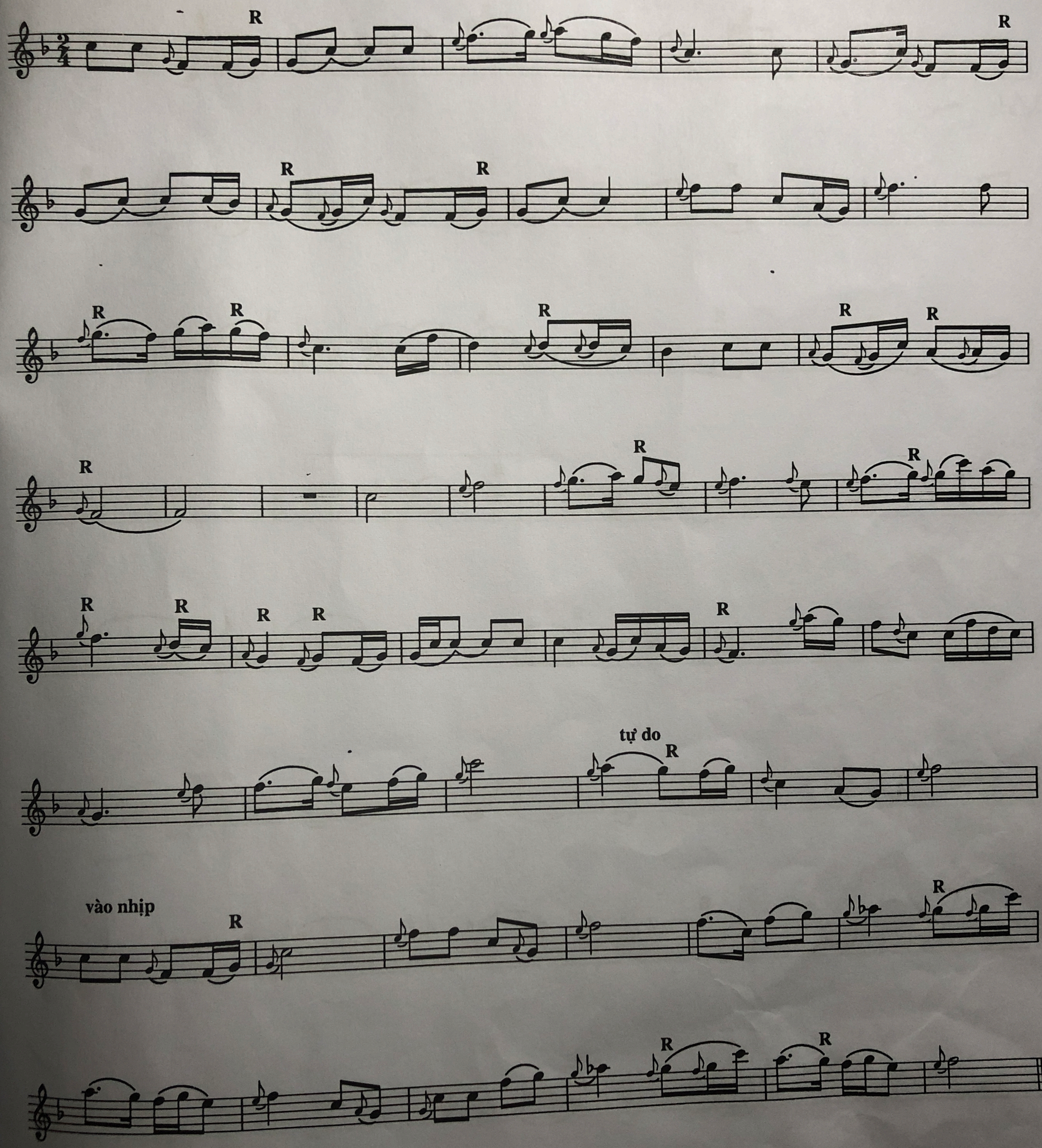
Mưa chiều miền trung (bb4)

Hồng Xương Long



Câu hò bên bờ Hiền Lương (A4)

Hoàng Hiệp

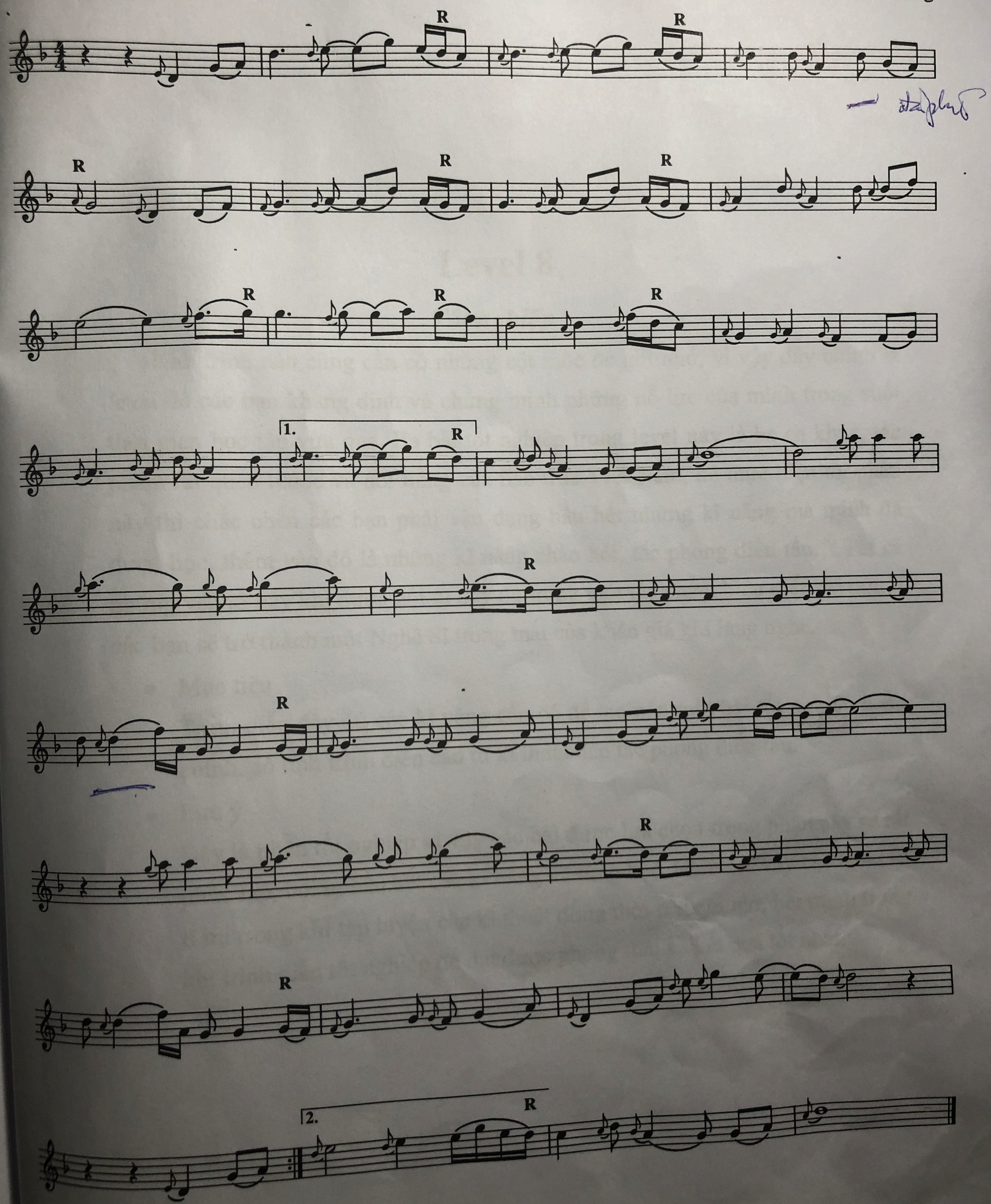


Rg: Fa, Do2, Sib

Lời: Kiều mười lớp

Cô Hàng Xóm (C5)

Lê Minh Bằng



Level 8

Tốt nghiệp

Hành trình nào cũng cần có những cột mốc để ghi nhớ, vì vậy đây chính là level để các bạn khẳng định và chứng minh những nỗ lực của mình trong suốt thời gian học tập vừa qua. Ba bài tốt nghiệp trong level này là ba ca khúc, tác phẩm rất quen thuộc và nổi tiếng của Sáo trúc Việt Nam, để thực hiện tốt phần này thì chắc chắn các bạn phải vận dụng hầu hết những kĩ năng mà mình đã được học, thêm vào đó là những kĩ năng chào hỏi, tác phong diễn tấu… Tất cả những yếu tố này khi được hội tụ đầy đủ trong một tác phẩm biểu diễn thì người các bạn sẽ trở thành một Nghệ Sĩ trong mắt của khán giả khi lắng nghe.

- Mục tiêu

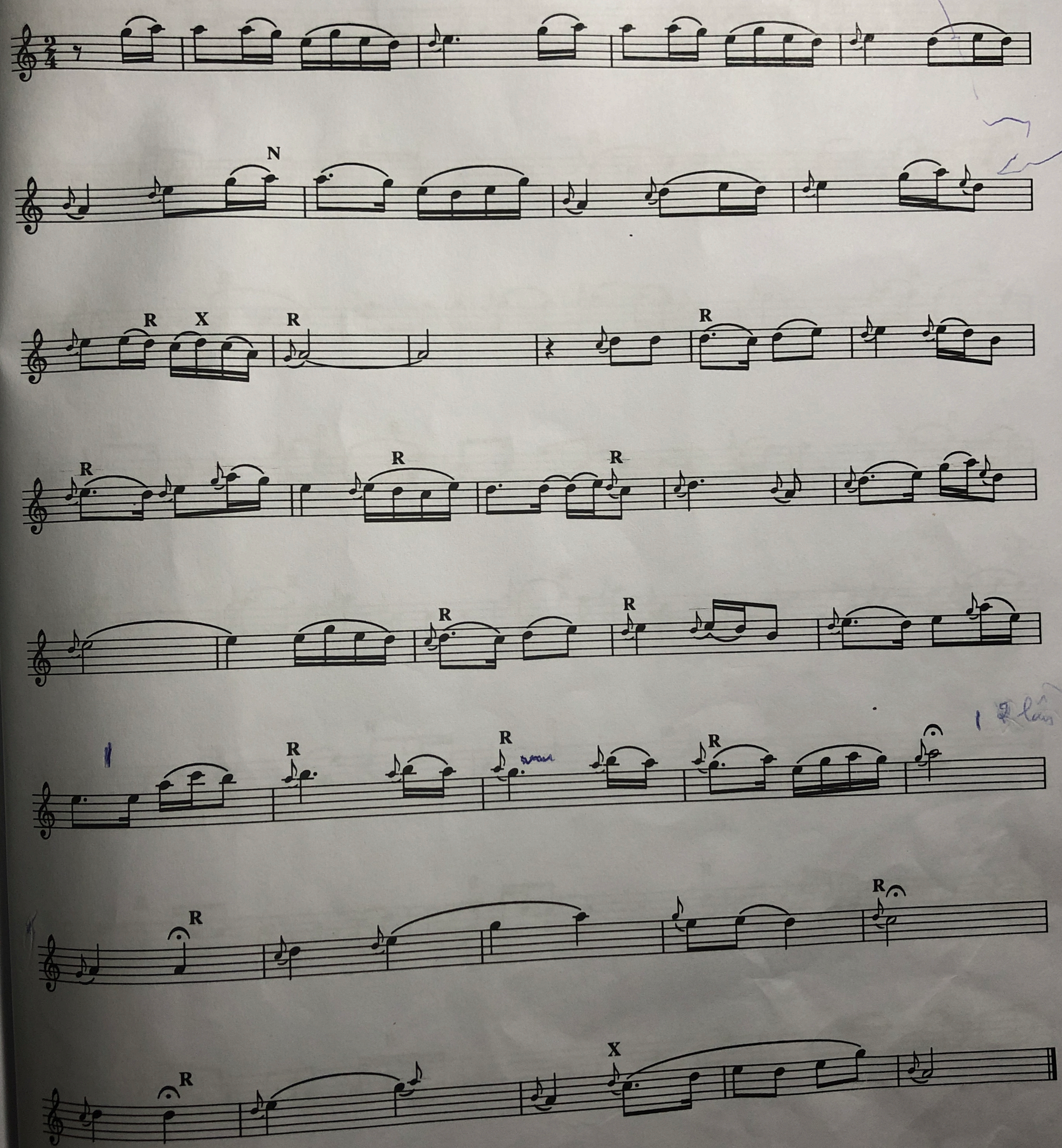
  Trình diễn đầy đủ các kĩ năng cần có để tạo nên một bài tốt nghiệp hoàn chỉnh, có tính trình diễn cao từ kĩ thuật đến tác phong diễn tấu.

- Lưu ý

  Đây là phần tốt nghiệp vì vậy các bài được lựa chọn trong phần này sẽ rất phức tạp, hội tụ hầu hết các kĩ năng đã từng học. Chính vì vậy các bạn cần tỉ mỉ trong khi tập luyện các kĩ thuật đồng thời cần cởi mở, hết mình trong khi trình diễn tốt nghiệp để đạt được phong thái và kết quả tốt nhất.

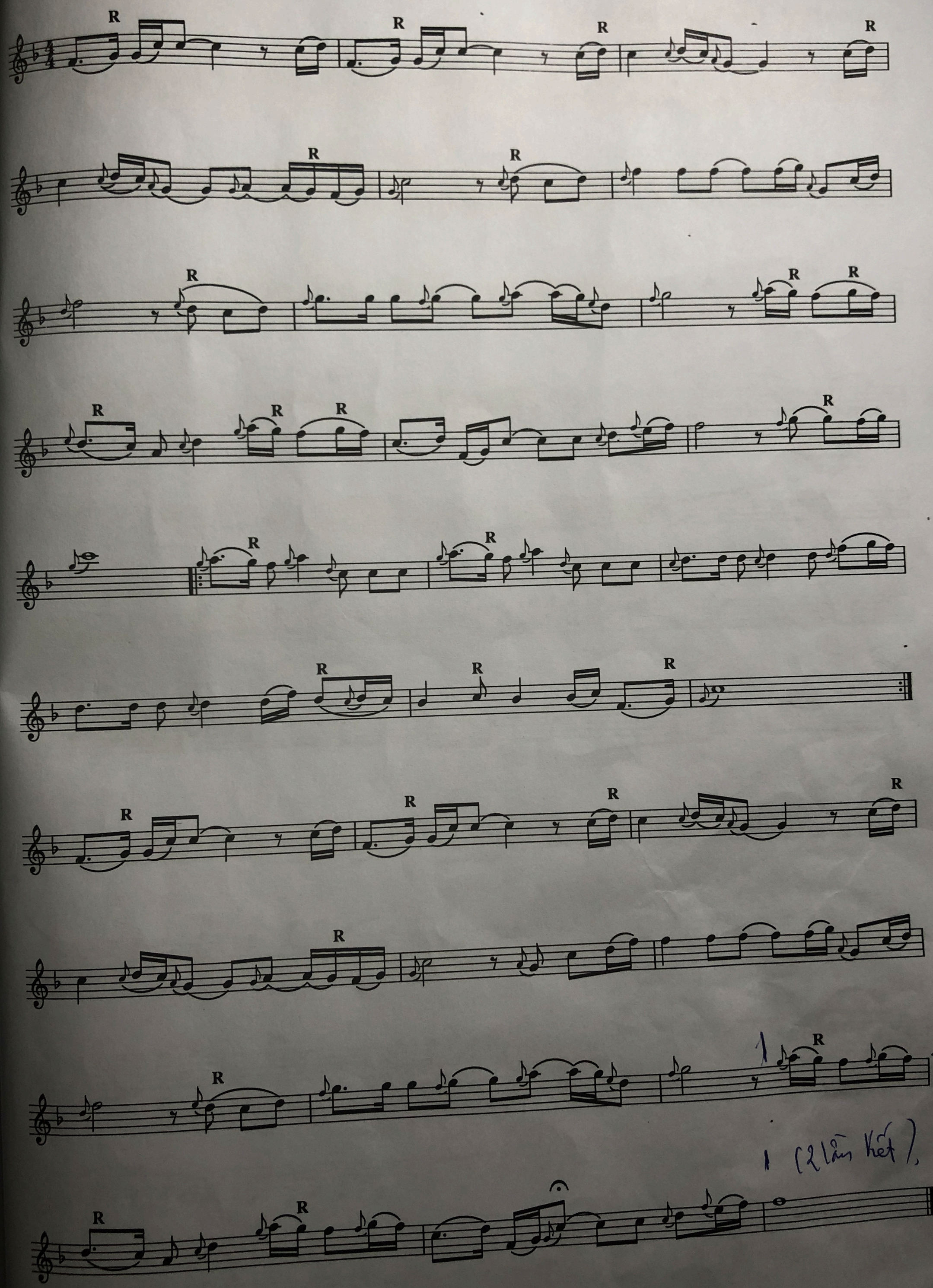
VỀ QUÊ (C5)

Phó Đức Phương



Ngược dòng hương giang (hbs) Si bitl)

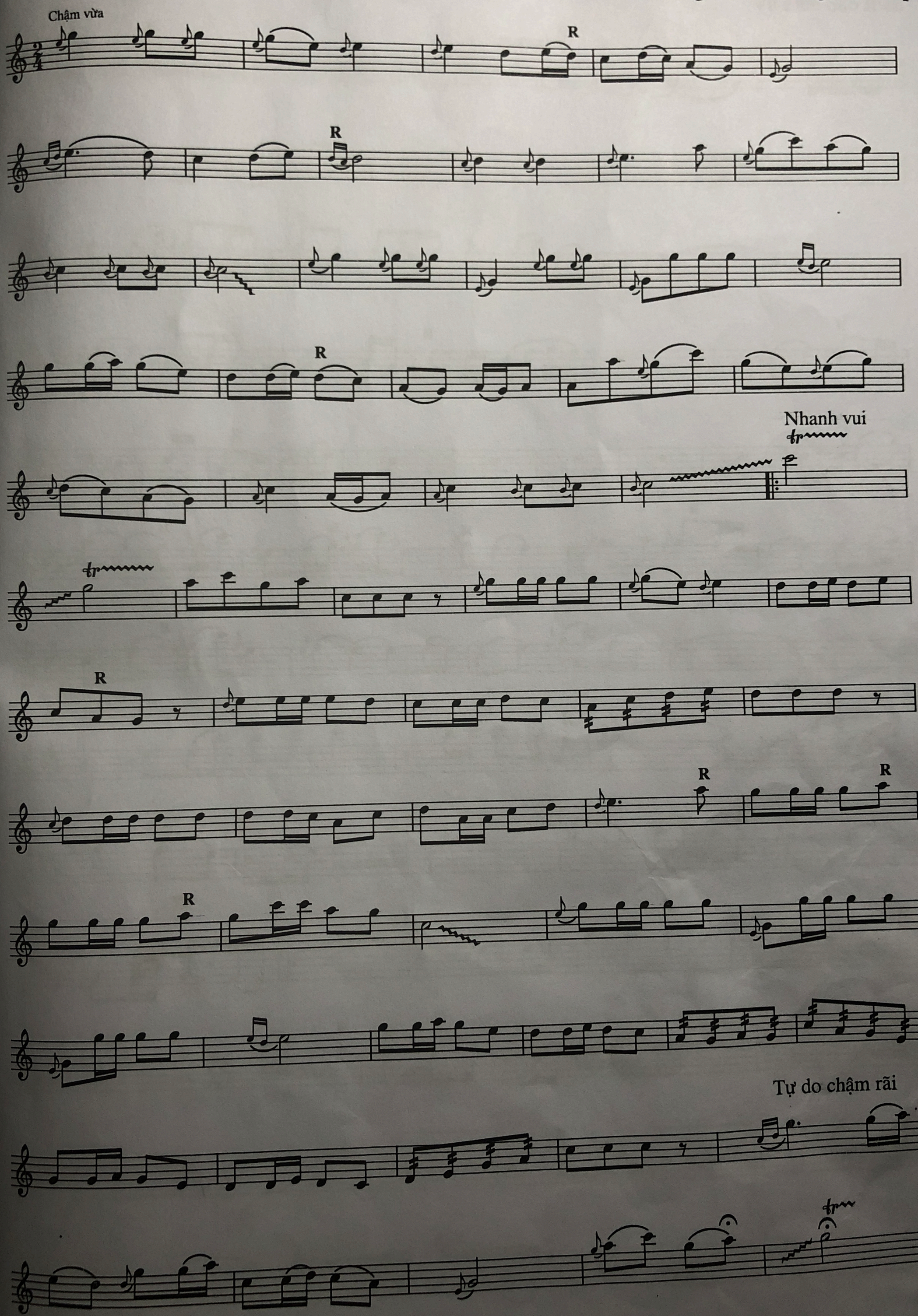
Nguyễn Đức Trịnh



Rung:

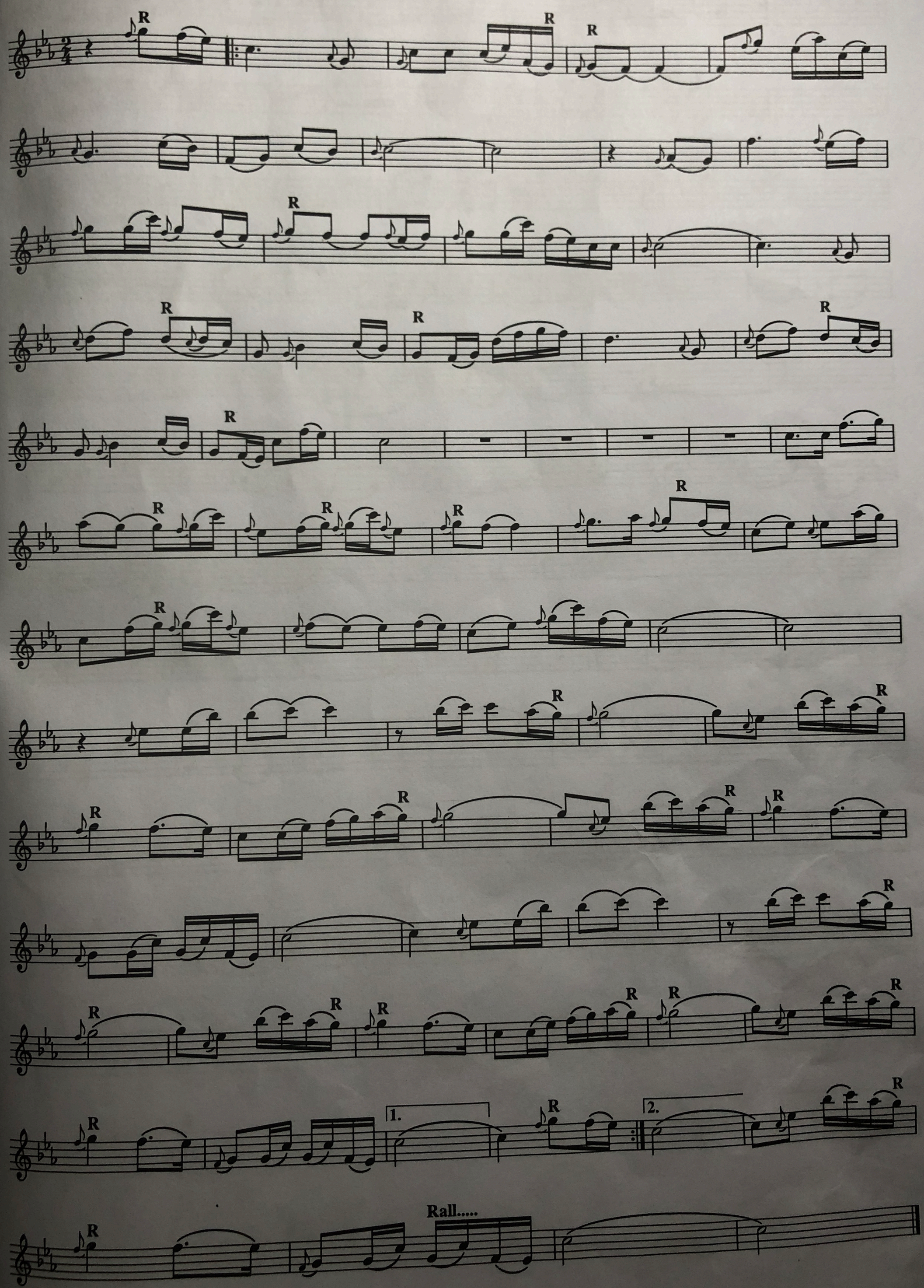
Mời rượu

Dân ca : Cao Bằng Phát triển Ngọc Phan



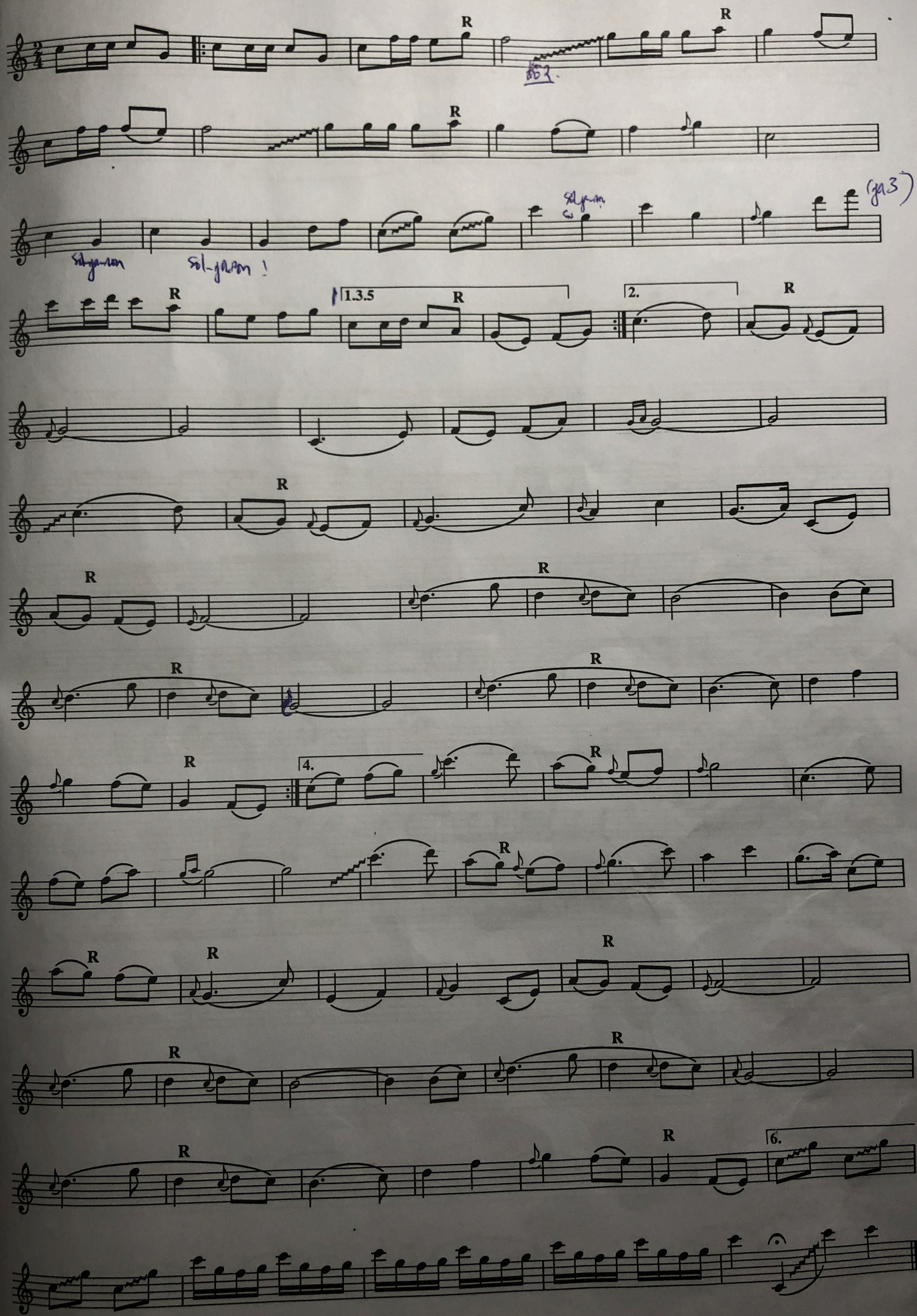
Đêm gành hào nghe điệu hoài lang

Vũ Đức Sao Biển



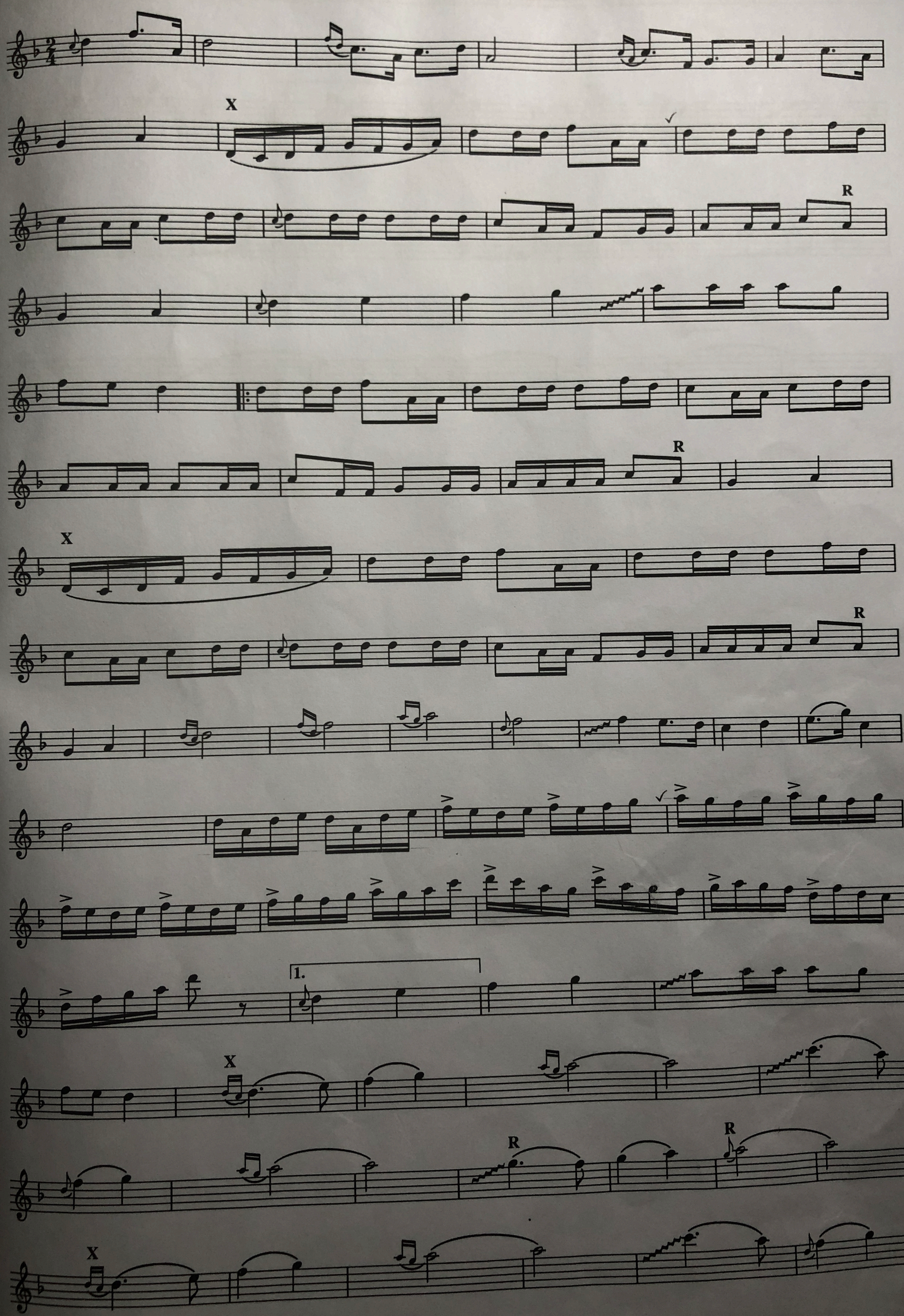
Trên đường chiến thắng

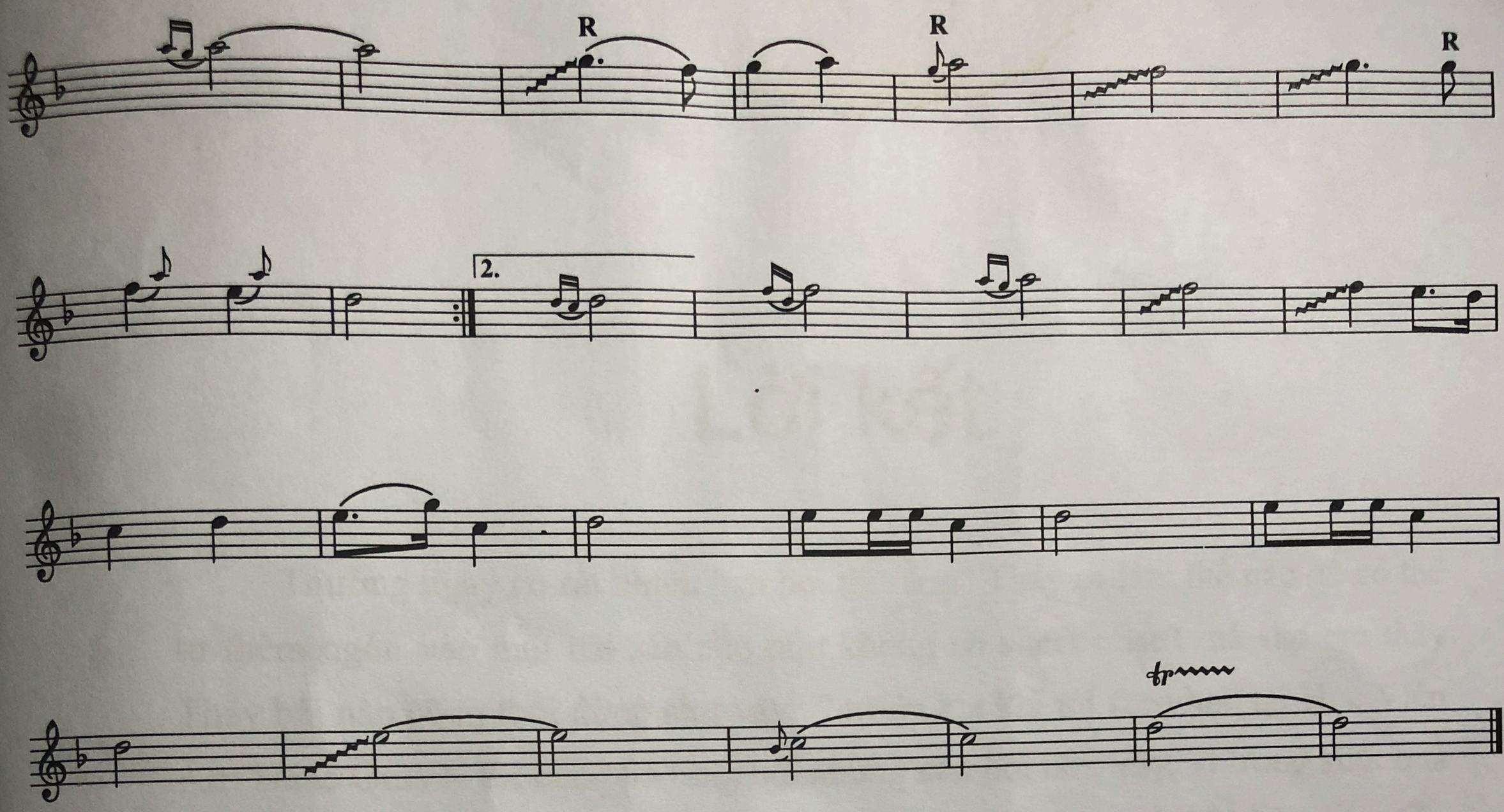
Đinh Thìn



ANH VẪN HÀNH QUÂN

Huy Du




R
R
R
2.
tr